

مَشْرِفَاتُ جَمْعِيَّةِ جَمْعِيَّةِ جَمْعِيَّةِ
كَلِمَةُ الْأَدَبِ الْعِلْمِ وَالْإِنْسَانِيَّةِ

المدخل إلى الآداب الإفريقية

الدكتور
فؤاد الميرغني

مديرية الكتب والمطبوعات العامة

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

المتدخل
الى الادب الافريقي

منشورات جامعة حلب

كلية الآداب

المدخل إلى الآداب والأدب

الدكتور
فيؤاءك البيرغي

الطبعة الثانية

مديرية الكتب والمطبوعات

السنة الدراسية

١٩٨٠ - ١٩٨١

- بين يدي الكتاب -

ذكرني كتّاب صديقي الدكتور فؤاد مافعله أحد الأدباء عندما كتب رسالة طويلة الى صديق له ثم اعتذر في نهايتها بأن وقته كان ضيقاً فلم يتسن له الايجاز ، وان وقته لو كان كافياً لما أطال الرسالة . وهذا الذي اعتذر منه الأديب قد يبدو في ظاهره منافياً لما ألفه الناس ، إذ تعودوا أن يطيلوا مع اطالة الوقت . وأن يوجزوا مع قصره . ولأمر ما اعتبرت العرب الايجاز هو البلاغة ، لأنه يجمع المعنى الكثير في اللفظ القليل . ومن المعلوم أن إيداع المعنى الكثير في اللفظ القليل يحتاج إلى وقت أطول من الكلام الذي يتساوى فيه اللفظ والمعنى . أقول : تذكرت هذه الحادثة ، لأن مؤلف هذا الكتاب قد فعل الشيء نفسه . إذ لخص سيرة الأدب الأوربي في اتساعه وشموله وتنوع لغاته وبيئاته في هذه الصفحات اليسيرة . مع التزام الدقة والعلمية في الكتابة .

إن الصعوبة في كتابة مثل هذا المدخل الى الآداب الأوربية ، لا تكمن في هذا الأمر وحده - أعني اتساع الآداب الأوربية وتنوعها - وإنما في أشياء كثيرة . منها التزام حد معين يراعى فيه الوقت لطلاب السنة الرابعة من قسم اللغة العربية . وهو ثمانية أشهر ، مع مراعاة المحصول الثقافي لطلّاء الطلبة . ولذلك يبقى السؤال ماثلاً أمام المؤلف على الدوام : كيف تسهل هذه المادة لطلّاء الطلبة الذين يواجهونها أول مرة ؟ أختار المؤلف عيون هذه المؤلفات ثم يقف عندها ؟ فيبدو الأدب الأوربي عندئذ شائخاً متألّفاً تتضاءل أمامه الآداب الأخرى ، أم يتناول في حديثه هذه السفوح والمنحدرات فيطول الكلام ويكثر ؟ .

إن هذه الصعوبات تواجه المؤلفين الغربيين أنفسهم ، فإنك تجدهم قد وقفوا عند شوايخ الأعمال وتركوا ماعداها ، ثم إنك تلاحظ بعد فرائضهم من الأدب اليوناني والروماني وأدب العصور الوسطى هذا الانحياز القومي عندما ينصرف الألماني الى أدبه والانكليزي والفرنسي الى أدبهما ، وتبقى آداب الأمم الأوربية الأخرى في الظل .

وكل هذه المصاعب هيئة يسيرة أمام هذه المشكلة : من أي منظور ينبغي أن ننظر الى هذه الآداب ؟ ما هو الخيط الذي ينبغي أن تنتظم فيه هذه الخرزات الملوثة ؟ هل يكفي أن تكون هذه الآداب من نتاج القارة الأوربية حتى ينتظمها سلك واحد ؟

أما المشكلة الأولى ، فقد كان لامفر من الاكتفاء بروائع هذه الآداب ، لا لأنها الصورة المتألقة التي ينبغي أن تعرض وحدها ، بل لأبد من الاقتصار عليها بسبب الزمن المتاح للمدرس ، ولعدم تخصص طلاب يريدون أخذ فكرة سريعة وشاملة وموجزة من هذه الآداب ، وأظن أن هذا امر يفعله كل من يريد تناول عدة آداب تجمعها روح واحدة كالآداب الإسلامية مثلاً . وأما المشكلة الثانية فإن مؤلف هذا الكتاب قد بذل جهده في تقديم إطار يوحد هذه الآداب ، ويجعل اقتفاء التالي للمقدم أمراً ملاحظاً دون المغالاة في عملية « التوحيد » هذه ، فهو لم ينس التطورات الكبرى لهذه المجتمعات ، هذه التطورات التي يعتبر الأدب انعكاساً بيئياً لها . كما أن المؤلف لم يقع في هوة « الجانية » التي تتحدث عن أدب أوربي واحد وتهمل الآداب الأخرى . ولعل قارئ الكتاب ، إذا كان متعوداً على وجهات نظر كتاب الغرب كما تعكسها الكتب العربية التي ألفت عن الآداب الأوربية ، أو الكتب المترجمة التي تعرف بهذه الآداب ، لعله يجد هنا وهناك بعض النظرات الجديدة التي تخالف ما ألفه ، كما هو ملاحظ في هذه الفصول التي كتبت عن المسرحية اليونانية ، أو الكوميديا الإلهية ، أو الرومانتيكية مثلاً ، فإن هذه النظرات تستدعي وقوفاً وتأملات خاصة .

وكم كنت أود لو أن المؤلف أفاض في القسم الأخير من الكتاب ، لأمر : منها أن هذا القسم لم ينل العناية الكافية من المؤلف كما نالته الأقسام الأولى ، كأن المؤلف قد أدركه التعب بعد رحلته الطويلة فأراد أن يتعجل الأمر ليستريح ، ومنها أن هذا القسم هو مجال تخصص الكاتب ، وحقله الذي بذل فيه أوائل بذوره العلمية ، ومنها أن هذا القسم

يتصل في كثير من جوانبه بقضايا عصرنا ، ولا تزال أفكاره موضع نقاش وجدل في حلقات المثقفين من شباب العرب . وعسى أن يتيح الزمن للمؤلف فرصة إعادة طبع كتابه ، ليولي هذا القسم حقه من العناية .

ومهما يكن من أمر ، فإن محب الاطلاع على الآداب الأوربية ، سيجد في هذا الكتاب بغيته في أكثر من ناحية ، من حيث التفسير والتعليل ، بل سيسمع صوتاً جديداً بين عشرات الأصوات المألوفة .

د . محمد حموية

المقدمة

مقدمة — كيف يجب أن نفهم تاريخ الفن :

لكي نفهم تاريخ الأدب القديم ، بل كل أدب ، لا يكفي أن نقرأ أعمال الكتاب ونقومها بحسب آرائنا وأذواقنا الشخصية ، بل يتطلب ذلك امتلاك ناصية الطريقة العلمية الصحيحة . لقد بذل علماء الأدب جهوداً كبيرة ولا يزالون يواصلون السعي من أجل صياغة الطريقة العلمية . ولذا فمن المفيد قبل البدء برحلتنا الطويلة عبر تاريخ الأدب العالمي أن نلقي نظرة عجل على الطريقة التي نعتقد أنها الأصوب والأكثر كمالاً .

بدأت تجارب صياغة نظرية الأدب والنقد الأدبي في أقدم العصور . ولكن ما حدث آنذاك كان طرحاً لمسائل النظرية والنقد فقط ، أما أهمية هذه المسائل فلم تصبح على ما هي عليه — من الضخامة إلا في العصر الحديث .

في عصر النهضة شرع العلماء في جمع نصوص الكتاب القدماء ودراستها وتم الكثير من العمل في العصر الكلاسيكي (القرن ١٧) إذ استخدم الكتاب المسرحيون الفرنسيون كورنيه وموليير وراسين وغيرهم التركة القديمة استخداماً واسعاً ، ولكنهم فهموها بروح عصرهم واطفوا عليها حدائث شديدة .

وصاغ بوالو في كتابه « فن الشعر » قواعد أدبية للكتاب محولاً تعاليم المنظرين القديمين — هوراس (القرن الأول قبل الميلاد) وأرسطو (القرن الرابع قبل الميلاد) — إلى صيغ جامدة كان في أحيان كثيرة يفهمها فهماً خاطئاً . غير أن قواعد بوالو هذه ظلت قوية النفوذ في خلال أكثر من مئة عام .

وحدث انعطاف حاسم في فهم نظرية الفن ونظرية الأدب في أعمال العلامة الخبير في شؤون العالم القديم إى . إى . فينكلمان (١٧١٧ — ١٧٦٨) الذي يعد واحداً من رواد علم

الآثار ونظرية الفن . ففي كتابه « تاريخ الفن القديم » (١٧٦٤) لم يكتف فينكلمان بالاعتراف عن اعجابه بمنجزات الفن القديم بل حرص على تفسير تطور هذا الفن من وجهة نظر تاريخية مظهرا «القنونة» الداخلية لتغيرات الاشكال والاتجاهات الفنية. ودرس في هذا التطور تأثير المناخ والطباع والدين والقوانين . وهكذا بات الابداع الفني موضوع دراسة علمية بعد ان كان موضوع تقويم خاضع للمصادفة والاهواء الذاتية .

وجدت وجهة نظر فينكلمان من يمضي بها قدماً بين معاصريه . فطورها ليسينغ (١٧٢٩ - ١٧٨١) في مؤلفيه « لاوكاوون » و « الأدب المسرحي في هامبورغ » بالاستناد إلى مادة الاديين اليوناني والروماني الغنية . واتجه الشاعر العالم غيردر (١٧٤٤ - ١٨٠٣) نحو دراسة الاغاني الشعبية التي رأى فيها منبع الشعر كله ، وبحث عن نماذج ذلك في الأدب اليوناني بالدرجة الأولى .

وفي بداية القرن التاسع عشر نشر الفلاسفة المثاليون : كانت وشيلينغ وهيجل فكرة رجعية تزعم ان الفن اسـمى من الحياة ، وقدموا الفن اليوناني مثالا على ذلك .

وقد قادت دراسة تاريخ وحياة الشعوب القديمة العلم نحو فهم جوهر الأدب والفن فهماً صحيحاً . وكان العالم الألماني وولف (١٧٥٩ - ١٨٢٤) من أوائل الذين سلكوا هذا النهج . ولكن وولف لم يقدم دراسة منظمة منهجية عن تاريخ الأدب القديم .

وسادت في الستينات والسبعينات من القرن الماضي نظرية العالم الاجتماعي الفرنسي تين (١٨٢٨ - ١٨٩٣) ، الذي حاول ان يستخدم في الأدب والفن الطريقة المتبعة في العلوم الطبيعية . لم يكتف تين بتحليل الوقائع التاريخية بل سعى إلى إيجاد عوامل محددة تتحكم بمجرى الأحداث وكذلك بتطور الأدب والفن . وقد رأى (تين) هذه العوامل في خصائص العرق والبيئة واللحظة التاريخية .

لقد أصبح فهم العملية الفنية على هذا النحو فهماً سائداً في أواخر القرن التاسع عشر وفي بداية القرن العشرين واطلق عليه اسم الطريقة « ثقافية - التاريخية » . وتأثير هذه الطريقة واضح في الاعمال الكبيرة التي تدرس الأدب القديم .

غير ان الخطأ الأساسي في نظرية (تين) يكمن في كونها تعدّ العاملين الأساسيين - العرق والبيئة - ثابتين وتهمل تأثير العاملين الاقتصادي والاجتماعي . وعلى هذا الاساس ،

انتشرت في العلم البرجوازي ضروب شتى من محاولات تحديث تاريخ العالم القديم واضفاء صفات عليه لا يمكن أن تكون له .

وانتشرت ابان ازمة الثقافة البرجوازية منذ نهاية القرن التاسع عشر ، وفي القرن العشرين ، وبخاصة بعد الحرب العالمية الأولى ، نظرية « الفن المجرد » او « الفن للفن » بكل مايتشعب عن هذه النظرية من تصورات تزعم ان الشاعر شاعر وحسب ، وان نظرية الأدب لا تهتم الا باساليب واشكال ابداع الأدباء ، أما محتوى الأعمال الأدبية وآراء الكتاب ، وكذلك الظروف المحيطة بهم وتأثير العوامل الخارجية فيهم ، فتلك أمور لأهمية لها مطلقا . وعلى الرغم من ان انصار هذه النظرية قد حققوا بعض النتائج الهامة في دراسة الأدب ، فانهم ، بسبب نظرتهم الوحيدة الجانب ، لم يستطيعوا النظر إلى العمل الفني على أنه ككل متكامل فأدى ذلك إلى أن تظل آراؤهم معلقة في الهواء لاجذور لها . ذلك هو العيب الاساسي الذي تعاني منه المدرسة الشكلية .

لقد صاغ الديمقراطيون الثوريون الروس بيلينسكي وتشيرنيسيفسكي وغيرتسن ودبرولوبوف وغيرهم فهماً متقدماً لجوهر الظواهر الأدبية ودور الكاتب كإنسان ومواطن مؤكدين ان الطبيعة تنجب الانسان ولكن المجتمع هو الذي ينميه ويكونه .

ونحن اليوم ، بالاستناد إلى كل ماورثناه عن الفكر الانساني الطليعي من خبرة ومعرفة نقول :

ان تاريخ الأفكار وكذلك تاريخ الاشكال الفنية المرتبطة بها يعكسان في ذاتيهما تغيرات الظروف المادية للحياة الاجتماعية ، فمن المستحيل على الانسان ، أي انسان ، ان يعيش في المجتمع ويكون متحرراً من المجتمع ، ومن المستحيل على الفكر ان يغرف من ذاته أو يعطي من ذاته ، انه لا يستطيع ذلك الا بالتفاعل مع العالم الخارجي .

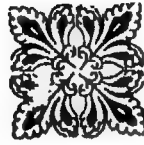
ان فهم الأدب على هذا النحو يتيح لنا أن نجد حتى في الأدب القديم انعكاساً لحقيقة الحياة وان كان ذلك في غلالة من الاساطير ، وهو يتيح لنا ان نتكلم غاضبين النظر عن آراء بعض العلماء ، حول شعبية الأدب القديم « والنمذجة » فيه ، ونقر بتضمنه أشكالاً أولية من الواقعية العفوية باعتبار أن الواقعية هي ، إلى جانب صدق التفاصيل صدق في تصوير الشخصية النموزجية في الظروف النموزجية .

ولكننا نخطيء إذا أعدنا تاريخ الأدب كله إلى الظروف الاقتصادية ، فهذا ينم عن تصور اجتماعي مبتذل وقعت فيه بعض المدارس . فلا بد من الإشارة إلى التفاعل بين البنيان القوي والقاعدة وإلى دور الفرد في تطور الأيديولوجية . ان الناس يصنعون تاريخهم بانفسهم ولكنهم يصنعونه ضمن ظروف ومقدمات محددة جداً . وعلى الرغم من كون الظروف الاقتصادية هي الحاسمة في نهاية المطاف ، فان للظروف السياسية والتقاليد العالقة في أذهان الناس وغير ذلك دورها المعلوم .

من هنا يتجلى واضحاً خطأ من يحاول أن يضيفي على أفكار القدماء تصورات تعود إلى مرحلة متأخرة مفهومة بالنسبة إلينا ، ولكنها في الواقع لم تكن موجودة عندهم .

ولا بد لنا من الإشارة إلى جانب آخر مهم في هذه المسألة . اننا إذ نفهم الأدب وحدة ابداعية بين الشكل والمحتوى لانستطيع أن نكتفي بدراسة المحتوى الفكري في الابداع الفني بل يجب علينا أن نهتم بتحليل الاشكال الفنية والبنى والاساليب التي يستخدمها الأدباء .

ان أدب أي شعب من الشعوب هو بالنسبة إلينا ابداع فني يجسد في صور فنية مشبعة بالعاطفة واقعة المعاصر . وما دام الأدب انعكاساً للحياة الواقعية بكل تنوعها ، سواء أكان هذا الأدب اسطورياً أم كاريكاتورياً ، فان فهمه يتعذر علينا ما لم نربطه بالواقع الذي أوجده وما لم ندرك الصورة الكاملة لتفاعلات مختلف التيارات الاجتماعية في العصور التي ندرس أديها .

القائمة الأولى

الأدب القديم

لماذا نهتم بالأدب القديم :

ليس الدافع الذي يحثنا على الاهتمام بالأدب القديم مقصوراً على النوعية الممتازة التي تتحلل بها الكنوز الفنية الموروثة عن تلك الفترة ، بل يشمل أيضاً تأثير تلك الروائع الفنية تأثيراً عميقاً في الأدب الأوربي بمجمله .

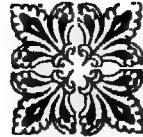
لقد قامت الحضارة الاوربية الحديثة على حطام الحضارة القديمة ، ولذا فمن الطبيعي تماماً ان تتحد عناصر الحضارة القديمة عضوياً بالمفاهيم الاجتماعية واساليب التفكير واللغات والصور الفنية الاوربية المعاصرة . بل يتعدى على المرء ان يفهم الكثير من جوانب الحياة الاوربية الحديثة اذا هو لم يتعرف على الحضارة القديمة . وفي تاريخ اوروبا الحديث فترات برز فيها السعي إلى تجسيد المثل والصيغ القديمة في الأدب والفن بل إلى بعثها في السياسة أيضاً . هذا مايتسم به عصر النهضة الذي بدأ في ايطاليا في القرن الرابع عشر والعصر الكلاسيكي في القرنين السابع عشر والثامن عشر وعصر التنوير في القرن الثامن عشر عشية الثورة الفرنسية .

لقد كانت افكار القدماء وتصوراتهم مصدر الهام أعظم رجالات الأدب والفن والعلوم امثال دانتي وميكيل آنج وشكسبير وميلتون وبايرون وراپليه وراسين وموليير وليسينج وغوته وشيللر وبوشكين وغوغول وتولستوي وغوركي والكثيرين غيرهم . من الطبيعي ان يكون كل عصر قد فهم وتمثل تركة الماضي دون ان تستعبده هذه التركة . فقد كان كل عصر يمتلك منها ما هو حيوي ومهم بالنسبة اليه . وانه لمن الأمور الرائعة ان يستمر اهتمام الناس في مختلف الأزمنة والعصور وحتى يومنا هذا بالأعمال الفنية التي ابدعتها العبقرية الانسانية في ذلك الماضي البعيد .

واذا كنا لانجد صعوبة في فهم ارتباط الفن القديم باشكال معينة من التطور الاجتماعي ، فان من الصعوبة بمكان تفسير استمراره في بعث المتعة الفنية في نفوسنا وفي تبوؤ مركز النموذج الذي لا يضاهاى . وحل هذه المعضلة يكمن في كون فن القدماء يعبر بجاذبيته وصدقه الفطري عن روعة الطفولة الانسانية . ان سر جمال الفن القديم لا يكمن في تناقضه مع تلك

القاعدة الاجتماعية غير المتطورة التي نشأ عليها ، لأنه ، على العكس من ذلك ، نتاج تلك القاعدة وهو مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالظروف الاجتماعية غير الناضجة التي ترعرع في ظلها ، بل انه لم يكن ممكناً إلا في تلك الظروف التي لن تتكرر أبداً .

هكذا يغدو بمقدورنا ان نحدد قيمة الأدب القديم الفنية وان نحدد في الوقت نفسه شروط نشوئه التاريخية ونتبع أيضاً تأثير الفن القديم في تطور الفن العالمي وأهميته بالنسبة إلى عصرنا .

الفصل الأول

الأدب اليوناني القديم

المجتمع العبودي القديم في اليونان :

تحدد طبيعة الدولة بكيفية تنظيم العمل فيها . والخاصة التي تميزت بها الدول اليونانية القديمة هي أنها جميعها كانت دولاً عبودية لا فرق في ذلك بين دولة جمهورية ودولة ملكية ، بين دولة ديمقراطية وارستقراطية .

ويمتاز مالك العبيد بكونه لا يملك وسائل الانتاج فحسب ، بل يملك الانسان المنتج نفسه — العبد .

لقد كانت العبودية في حينها مرحلة تاريخية ضرورية لعبت دوراً تقديمياً اذ حررت مجموعة من السكان من عبء العمل اليدوي الصعب ملقية به كله على كاهل العبيد فأنشأت لتلك المجموعة الفراغ اللازم كي تمارس ادارة الدولة وتقوم بتطوير العلم والفن . فلولا العبودية لما كانت حضارة العالم القديم ولما كان هناك علم أو فن يوناني ولما كانت هناك فلسفة يونانية .

يبدأ تاريخ اليونان القديمة منذ نشوء العبودية . ويجري تاريخ العالم القديم بمجمله في ظروف التبدل التدريجي في كية العبيد واشكال استثمارهم . فتجري حروب كثيرة من أجل الحصول عليهم . غير أن الانتاج الزراعي والحرفي الصغير يبقى الأساس الاقتصادي في مجتمع اليونان القديمة .

ان انقسام المجتمع إلى طبقتين أساسيتين — العبيد والاحرار — أدى إلى ظهور شكل الدولة القديمة المتميز . ويتضمن هذا الشكل في ذاته مفهومين : الدولة والمدينة . والمقصود به هو المدينة والمساحة الصغيرة التابعة لها . ولم تكن اليونان القديمة دولة واحدة ، بل كانت تتألف من أكثر من ألفي دويلة منتشرة في البر اليوناني وجزر بحر إيجه وشطآن آسيا الصغرى وجنوب فرنسا وفي انحاء متفرقة من شواطئ اسبانيا وافريقيا الشمالية والبحر الأسود . وتلك كثرة هذه الدويلات على صغر حجمها حيث كان عدد سكان الدويلة المتوسطة الحجم لا يتجاوز عشرة آلاف من المواطنين المذكور .

لم يكن قوام هذه الخلايا السياسية متجانساً : المواطنون المتساوون المتمتعون بكامل الحقوق هم الأقلية ، وهؤلاء يشكلون ارسنقراطية من نوع خاص ، علماً بأن الصراع كان ينشب أيضاً في اوساط هذه المجموعة الحاكمة ذاتها ، بين الاغنياء والفقراء فيها . غير ان المواطن كان رفيع الوعي كبير الاعتزاز بنفسه مستعداً للتضحية بحياته في سبيل المحافظة على استقلال وطنه .

لقد كان تاريخ اليونان القديمة تاريخ مدن قائمة على ملكية الاراضي والزراعة . وقد بقي هذا الوضع مستمراً حتى نهاية القرن الخامس قبل الميلاد حيث باتت هذه الصيغة السياسية عاجزة عن الاستمرار وتلبية حاجات النمو الاقتصادي — الصناعة والتجارة — الذي كان يتطلب توسيع اطر الدولة . غير أن المحاولات المهادنة إلى الخروج من تلك الاطر الضيقة عن طريق تشكيل الاحلاف وغير ذلك من اشكال الاتحاد أخفقت في تحقيق غايتها . واصيبت الحياة في داخل الدويلات اليونانية بالتفكك الذي عمقه الصراع بين السكان الفقراء والأغنياء . وقد أدى ذلك كله إلى بروز ضعف النظام . وفي أواخر القرن الرابع قبل الميلاد لم تستطع الدول — (المدن اليونانية) الصمود أمام ضغط الدولة المكدونية التي كانت تفوقها قوة وتماسكا .

غير أن دولة الاسكندر المكدوني الذي اخضع لحكمه اليونان والامبراطورية الفارسية تجزأت بعد موته إلى عدة دول كبيرة اتبع اغلبها النظام الملكي . وفي القرنين الثاني والأول قبل الميلاد غزت روما هذه الدول واخضعتها لحكمها . وهذه الفترة من تاريخ اليونان هي الفترة التي يطلق عليها اسم العصر الهليني . غير أن المدينة اليونانية ظلت تعيش كخليفة سياسية ذات ادارة مستقلة في داخل اطر هذه الدول الكبيرة .

مراحل تاريخ الأدب اليوناني :

كان من الطبيعي أن تلاقي هذه التغيرات الكبيرة في الحياة الاجتماعية انعكاساً حياً في الأدب ولذا فنحن نستطيع بالاستناد إليها تحديد تاريخ الأدب اليوناني القديم بالمراحل الأربع التالية :

- ١ - مرحلة البدء - وهي فترة تفسخ المجتمع البدائي القبلي (منذ نهاية الألف الثاني حتى بداية الألف الأول قبل الميلاد) وفيها ساد الفن الشعبي الشفهي سيادة مطلقة .
 - ٢ - المرحلة الكلاسيكية - وهي فترة تكون وازدهار الدول -- المدن الحرة - وتبدأ تقريباً منذ القرن التاسع قبل الميلاد وتنتهي في أواخر القرن الرابع قبل الميلاد . وتتطور في هذه الفترة بحسب تعاقب التطورات الاجتماعية - ثلاثة اجناس متتالية : الادب الملحمي فالأدب الغنائي فالأدب الدرامي . وتشمل هذه المرحلة فترة قصيرة هي فترة نضج الظروف الجديدة ، فترة الانتقال إلى الهيلينية .
 - ٣ - المرحلة الهيلينية وهي زمن سيادة الممالك الهيلينية الكبيرة ما بين القرنين الثالث والأول قبل الميلاد . وقد تميزت هذه الفترة بضعف كبير في قدرات الشعب الإبداعية وبسيطرة الاشكال المبسطة في الفن .
 - ٤ - المرحلة الامبراطورية أو المرحلة الرومانية - وهي فترة سيطرة روما (ما بين القرنين الأول والخامس بعد الميلاد) ونهاية ، المجتمع القديم مع الانتقال السريع نحو النظام الاقطاعي . وقد تميزت هذه الفترة بموت التقاليد القديمة ونشوء تقاليد مسيحية - بيزنطية جديدة .
- في خلال هذه المدة الزمنية التي تزيد على ألف عام يميز المرء بوضوح شديد تلك الفترة التي اطلقنا عليها اسم المرحلة الكلاسيكية - فترة قيام الدول اليونانية المستقلة . فإليها يعود النشاط الابداعي لهوميروس وبيندارواسخيلوس وسوفوكليس وايريبيدس واريستوفان وافلاطون وارسطو وديموسفين وميناندر وغيرهم . وفي هذه الفترة تمت صياغة الاجناس الأدبية الاساسية وجرى انشاء اعمال فنية خالدة في تاريخ الأدب العالمي . هذا يدفعنا بالطبع إلى الاهتمام بدراسة هذه المرحلة بالذات برغم اننا لاننكر ظهور عدد غير قليل من الكتاب المبرزين الذين أثروا كثيراً في أدب الشعوب الحديثة ، في عصور تلت تلك المرحلة من

امثال كاليماخ وتيوقريط ولقيان وبلوتارخ وغيرهم . كما اننا نشير هنا إلى تطور الرواية الاغريقية ، الجنس الادبي الذي قدر له أن يلعب هذا الدور الضخم في عصرنا الحديث ، فنقول انه حدث في المرحلة الأخيرة من تاريخ الأدب اليوناني القديم .

بعد هذا العرض التاريخي الموجز جداً ننتقل إلى دراسة شاعر يوناني قديم تحدى ابداعه الزمن ، ذلكم هو صاحب الالباذة والأوديسا هوميروس .

مقدمة : هوميروس

في الفصل الثاني من « هاملت » تظهر فرقة الممثلين الجوالين ويقرأ أحدهم بطلب من الأمير منولوجا يروي فيه البطل الطراوادي اينبوس قصة الاستيلاء على طروادة ويتحدث عن قسوة المنتصرين . وعندما يشرح الممثل في وصف آلام الملكة العجوز جيكوب – التي قتل ابن آخيليس بير زوجها بريام أمام ناظرها ومثل بجنته وقد حوله الغضب إلى شيطان – يشحب وجهه وتنهمر دموعه . فيقول هاملت كلماته الشهيرة التي ذهبت مثلاً :

ماشأنه يجيكوب وما شأن جيكوب به

ومع ذلك فهو يجعش بالكاء ...

فما هي علاقة الانسان المعاصر بجيكوب وما الذي يهيمه من امر آخيليس وبريام وهكتور وغيرهم من ابطال هوميروس . ما علاقته بتلك الآلام والأفراح وعواطف الحب والحقد والمغامرات والمعارك التي طواها الزمن منذ اكثر من ثلاثة آلاف سنة ؟ ما الذي يجتذبه إلى الماضي ولماذا يتأثر بحروب طروادة ومغامرات اوديسيوس المعذب الذكي المخايل في درب عودته إلى بلده ؟

ان أي عمل من الاعمال الأدبية المخترقة في القدم يجتذب اهتمام انسان العصر الحديث بما يقدمه من صور حياة اندثرت ، تتميز بشكل مدهش عن حياتنا في كثير من نواحيها .

فالاهتمام التاريخي سمة كل انسان ، وميل الانسان الطبيعي إلى معرفة ماجرى من قبل هو بداية طريقنا إلى هوميروس . نحن نسأل : من هوميروس ؟ وهل « اخترع » ابطاله أو أنه عكس في صورهم وبطولاتهم حوادث حقيقية ؟ وما مدى صدقه أو عدم صدقه في التصوير وفي أي زمن كان ذلك ؟ اننا نسأل ، نسأل ونبحث عن الجواب في المقالات والكتب فاذا آلاف بل عشرات الألوف من الكتب والأبحاث تقدم لنا خدماتها . فجهود العلماء تقتصر على تقصي

الحقائق الجديدة عن هوميروس والاستعانة بها في القاء المزيد من الضوء على أشعاره ، بل هم يطرحون ولا يزالون يطرحون وجهات نظر جديدة حول شعر هوميروس ، بجمله وحول طرق تقويمه . لقد كان زمن اعتبرت فيه كل كلمة من كلمات الالياذة والاوديسا حقيقة لا يتطرق اليها الشك - فالأغريق القدماء (الغالبية العظمى منهم على كل حال) ينظرون إلى هوميروس لأعلى أنه شاعر عظيم وحسب ، بل رأوا فيه أيضاً فيلسوفاً ومربياً وعالمًا ، رأوا فيه حكماً أعلى في سائر شؤون الحياة . وحل زمن آخر اعتبرت فيه الالياذة والاوديسا محض اختلاق واسطورة جميلة أو حكاية فظة تفسد « الذوق السليم » .

الاكتشافات الهوميرية :

ثم جاء زمن راحت فيه « اساطير » هوميروس تتدعم واحدة اثر أخرى بما حققه علماء الآثار من اكتشافات : : في عام ١٨٧٠ وجد الألماني هنريخ شليمان طروادة التي قاتل ابطلال الالياذة عند جدران سورها وماتوا هناك ، وبعد أربعة أعوام عثر شليمان نفسه على ميكينا « الغنية بالذهب » وهي مدينة أغاميمنون زعيم المحاربين اليونانيين عند اسوار طروادة ، وفي عام ١٩٠٠ بدأ الانجليزي ارتورايفانس عملية البحث في جزيرة كريت ، وقد اسفرت تلك العملية عن اكتشافات فريدة في جزيرة المثة مدينة التي كثيراً ما ذكرها هوميروس في ملحمته ، وفي عام ١٩٣٩ عثر الامريكي بليدجن واليوناني كورونيوتيس على بيلوس القديمة عاصمة نيسور الصوت الرخيم الذي كان في قصيدتي هوميروس نبأ لا ينضب من الحكمة ..

ان قائمة الاكتشافات الهوميرية كبيرة جداً وهي لما تنته إلى يومنا هذا ، ويكاد يكون من المؤكد ألا تنتهي في المستقبل القريب . ولكن لابد من ذكر اكتشاف من هذه الاكتشافات هو الأهم والاشهر في عصرنا . ففي اثناء التنقيب في كريت وميكينا وبيلوس وغيرها من الأماكن في جنوب شبه جزيرة البلقان تم العثور على عدة آلاف من الألواح الطينية المكتوبة بلغة مجهولة . واحتاجت قراءة هذه الألواح إلى قرابة نصف قرن ، إذ لم يستطع أحد فك رموزها قبل عام ١٩٥٣ حيث قام الانكليزي مايكل فينيرز بذلك . ان هذا الانسان الذي توفي في حادث سيارة قبل عشرة أعوام لم يكن عالم آثار أومؤرخاً ، بل كان مهندساً معمارياً ، ولكنه استطاع أن يقوم باكبر اكتشاف في مجال دراسة العصور القديمة . ان اسمه يجب أن يوضع بجانب اسمي شليمان وشامبوليون الذي فك رموز الكتابة الهيروغليفية المصرية . لقد قدم اكتشافه للباحثين وثائق يونانية أصيلة يعود تاريخها إلى زمن حوادث الالياذة والاوديسا

وثائق ساعدت في توسيع وتدقيق بل قلب تصوراتنا السابقة حول حقيقة المجتمع والدولة اللذين صورهما هوميروس في اشعاره .

احداث العصر الذي سبق ظهور الملاحم في اليونان :

في بداية الألف الثاني قبل الميلاد ظهرت في شبه جزيرة البلقان القبائل اليونانية الآخية وتكونت حتى منتصف هذا الألف الدول ذات النظام العبودي في القسم الجنوبي من شبه الجزيرة . وكانت كل دولة تتألف من حصن صغير تحيط به أراضٍ تابعة له . وكان على رأس كل دولة حاكم يعيش مع المقربين منه في الحصن وراء الأسوار الدائرية الضخمة وعند اسفل الأسوار كانت تنشأ القرية التي يعيش فيها خدام القبيصر الحرفيون والتجار . وقد قام في البداية صراع بين المدن من أجل احتلال مكان الصدارة ، ثم في حوالي القرن الخامس عشر قبل الميلاد بدأ نفوذ الآخيين بالامتداد إلى البلدان الأخرى على الشاطئ المقابل . وكانت جزيرة كريت من بين البلدان التي استولى عليها الآخيون وهي مركز من أكبر مراكز الحضارة قبل اليونانية . فقبل غزو كريت من قبل الآخيين بزمن كبير قامت في هذه الجزيرة دويلات ذات حكم مطلق ينقسم فيها المجتمع بوضوح إلى طبقتين هما طبقة الأحرار وطبقة العبيد . وقد برع الكريتيون في الملاحة والتجارة والبناء وصناعة الخزف وصنع الحلي كما برعوا في بعض اشكال الفن البسيطة وكانت لهم كتابتهم . تأثر الآخيون بحضارة الكريتيين تأثراً كبيراً حتى قبل غزو كريت . أما بعد غزوهم للجزيرة فقد أصبحت هذه الحضارة ملكاً لليونانيين والكريتيين على حد سواء . ويسمى العلماء هذه الفترة بالمرحلة الكريتيية - الميكينية .

كانت طروادة في الشمال الغربي من آسيا الصغرى بلداً يجتذب اهتمام الآخيين باستمرار . وقد اشتهر هذا البلد بموقعه الجغرافي الممتاز وارضه الحصبة . وهو كثيراً ماواجه حملات الغزو التي ظلت واحدة منها . هي أطولها زمناً واضخمها واشدها ضراوة ، عالقة في أذهان اليونانيين تحت اسم حرب طروادة . ينسب القدماء هذه الحرب إلى عام ١١٠٠ قبل الميلاد وتؤكد الابحاث الجديدة التي قام بها العلماء صحة ذلك .

حدثت حروب طروادة عشية انهيار قوة الآخيين ، اذ سرعان ماظهرت في البلقان قبائل يونانية جديدة تشبه في تخلفها الآخيين قبل ألف عام من الزمن . جابت هذه القبائل شبه الجزيرة كلها . فأخضعت الآخيين ودمرت مجتمعاتهم وهدمت حضارتهم تماماً . وارتد التاريخ

إلى الخلف فنشأت المشاعة القبلية من جديد محل المجتمع العبودي وانعدمت الملاحة البحرية ونمت الاعشاب والطحالب على جدران القصور التي سلمت من الدمار وضاع الفن وضاعت الحرف والكتابة . طوى النسيان الماضي وانقطعت سلسلة الأحداث وتحولت بعض حلقاتها إلى حكايا واساطير . وغدت الاساطير التي تروي سير الابطال حقيقة لا تقبل الشك في نظر الأقدمين ، مثلها مثل اساطير الآلهة ، وغدا الابطال انفسهم موضوع تعظيم الناس واحترامهم وتداخلت اساطير البطولة فيما بينها وتشابكت مع اساطير الآلهة فنشأت مجموعات مبنية على الاساطير تجمع بين تسلسل الوقائع التي بنيت عليها وبين التفكير الديني والخيال الشعري . لقد كانت الاساطير اليونانية التربة التي نما عليها الشعر الملحمي البطولي اليوناني .

الشعر الملحمي عند اليونانيين :

ان الملاحم البطولية موجودة عند أكثر الشعوب ، وهي حكايا شعرية تروى حوادث ذات أهمية من الدرجة الأولى وقعت في الماضي المجيد فكانت نقاط انعطاف في تاريخ الشعب المعني . ومن هذه الأحداث (أعلى الأقل ، أحدها) كان الحملة العظيمة التي شنّها اليونانيون على طروادة . غير أن الوقت الفاصل بين زمن وقوع الحوادث وصياغة الملحمة حولها يزيد على ثلاثمائة سنة ولذا فقد التصقت بلوحات الحياة الغابرة تفاصيل مستعارة من الحياة المعاصرة لمبدعي الملاحم المجهولين . لقد ظل الكثير في اساس الملحمة على حقيقته ولكن الكثير ايضاً تعدل وجرى تفسيره في ضوء المفاهيم والأفكار الجديدة . وهكذا كان تعدد الطبقات (وهذا هو مصدر التناقض) سمة تميز اشعر الملحمي اليوناني منذ البداية . وكان عدد الطبقات يتنامى باستمرار بسبب حركة هذا الشعر الدائمة . فالحركة لا تنفصم أبداً عن شكل وجوده لأنه ، كالشعر الملحمي البطولي عند جميع الشعوب ، ابداع غير مكتوب لم يجر تثبيته بالكتابة إلا في المرحلة الأخيرة من تطوره .

كان المغنون يروون اشعار الملاحم ويقومون في الوقت نفسه بتعديلها والاضافة عليها فكأنهم بذلك يشاركون في تأليفها . وكان هؤلاء يحفظون ، عن ظهر قلب ، عشرات الألوف من ابيات الشعر ورثوها ولا يعلم إلا الله من ألفها . كما أنهم اتقنوا مجموعة من الوسائل والاساليب التي تناقلتها الأجيال أيضاً (من ذلك اشكال التكرار المتنوعة التي تستخدم في وصف الحالات المتشابهة والافصاف الثابتة والوزن الشعري ولغة الشعر الملحمي المتميزة وكذلك مواضع هذا الشعر ذاتها فهي على الرغم من اتساعها محدودة على كل حال) .

لقد كانت وفرة العناصر الثابتة في الشعر الملحمي شرطاً ضرورياً من شروط الابداع المستقل حيث كان المغني يركب هذه العناصر كما يحلو له مدخلاً بينها اشعار مبدعاً ابداعاً متجدداً باستمرار .

تعتقد غالبية العلماء المعاصرين أن هوميروس عاش في القرن الثامن قبل الميلاد في ايونيا — على الشاطئ الغربي من آسيا الصغرى ، أوفي إحدى الجزر القريبة من هذا الشاطئ أضف إلى ذلك أن المغنين كانوا قد اختفوا في ذلك الزمن ليحل محلهم منشدون يرتلون الاشعار المكتوبة ترتيلاً ، ولا يقتصرون في ذلك على اشعارهم ، بل يروون اشعار غيرهم . من هؤلاء كان هوميروس غير أن هوميروس لم يكن وارثاً فحسب بل كان مجدداً أيضاً ، لم يكن نتيجة فقط ، بل كان بداية أيضاً فأشعاره منبع الحياة الروحية في العصر القديم بمجمله فمثلما تنبع الأنهار والسيالات كلها من المحيط ، على حد تعبير هوميروس ، ينبع فن الكلمة كله من هوميروس .

احداث الالياذة والاوديسا :

هناك افتراض مفاده ان « الالياذة » و « الاوديسا » هما فعلاً نهاية عهد طويل من الابداع الحر وانهما النموذجان الأولان من الشعر الملحمي المثبت بالكتابة ، وانهما كانا منذ البداية عملاً أدبياً بكل ما في هذه الكلمة من معنى . ولكن ذلك لا يعني بالطبع أن نص القصيدتين المعروف لدينا لا يختلف في شيء عن النص الأصلي الذي روي أو كتب في نهاية القرن الثامن أو مطلع القرن السابع قبل الميلاد . ففي النص الذي وصل إلينا كثير من الاضافات التي وضعت بعد ذلك التاريخ ومنها ما هو كبير يكاد يكون اغنية كاملة ، كما أن النص تعرض إلى الاختصار والتنقيح أيضاً . ذلك كله تشويه للنص طبعاً . غير أنه عاش بهذا الشكل « المشوه » أكثر من الفين وخمسمائة عام ، هكذا عرفه القدماء وقبلوه ولذا فان محاولة اعادته إلى حالته الأصلية تبدو مستحيلة في الواقع وخالية من المنى من وجهة النظر الثقافية التاريخية .

تروى « الالياذة » جانباً من احداث العام العاشر الأخير في حرب طروادة . انها تصف غضب آخيليس اشجع واقوى أبطال اليونان ، بعد ان أهانه زعيم الآخيين ، قيصر ميكينا آغاميمنون . يرفض آخيليس المشاركة في المعارك فيبدأ الطرواديون بالتفوق في المعارك فيهزمون الآخيين ويطاردونهم حتى معسكرهم ويوشكون على النجاح في حرق سفنهم . عندئذ يسمح آخيليس لصديقه الحميم باتروكل بالاشتراك في القتال . ويقتل باتروكل ،

فيتخلى أخيليس عن غضبه وينأر لموت صديقه بقتل هكتور بطل طروادة وحاميها وابن قيصرها بريام . وان أهم ما في القصيدة من أحداث مستعار من مجموعة الأساطير المحاكاة حول طروادة . وترتبط « الاوديسا » بمجموعة الأساطير ذاتها حيث تروى عودة بطل يوناني آخر هو اوديسيوس ملك جزيرة ايتاكا إلى وطنه بعد سقوط طروادة . ولكن المهم في « الاوديسا » ليس اساطير حرب طروادة ، إذ ان العنصرين الاساسيين في احداثها ، وهما عودة الزوج إلى زوجه بعد فراق طويل ومغامراته المدهشة في البلاد وراء البحار ، يعودان في الأصل إلى الحكايا والقصص الشعبي .

التناقض في الالياذة والاولديسا :

لا يقتصر التباين بين « الالياذة » و « الاوديسا » على ما ذكرناه بل يلحظ المرء تمايزا بينهما في البنية وتفصيل الرواية وفي عالم الاحساسات الموصوف في كل منهما . كل ذلك جعل الباحثين يشكون منذ القدم في كون هاتين الملحمتين من تأليف كاتب واحد . ولا يزال هذا الشك يلقي انصارا حتى يومنا هذا . ولكن على الرغم من جميع الحجج التي يمكن أن يقال في هذا المجال ، نقول أن أوجه الشبه بين « الالياذة » و « الاوديسا » تفوق أوجه التباين .

ان أوجه التباين بل التناقضات الصريحة كامنة في داخل الملحمة الواحدة كما هي بين الملحمتين . وسبب ذلك هو تعدد الطبقات ، الذي سبق أن ذكرناه ، في الشعر الملحمي اليوناني . ففي العالم الذي يصوره هوميروس تتجاوز صفات وملامح عصور عدة — العصر الميكيني ثم العصر قبل الهومييري فالعصر الهومييري بالمعنى الخاص لهذه الكلمة . فإلى جانب حرق الجثث الذي كان سائدا في العصر قبل الهومييري نجد المتحاربين يدفنون الجثث في التراب وتلك عادة من عادات العصر الميكيني ، وإلى جانب السلاح البرونزي الذي استخدمه الميكينيون نجد سلاح الدوربين الحديدي الذي لم يعرفه الآخيون مطلقاً ، وإلى جانب الملوك الميكينيين المستبدن نجد الملوك الدوربين الضعفاء . الذين هم أشبه بشيوخ القبائل ... لقد دفعت هذه التناقضات العلم في القرن الماضي إلى التشكيك بوجود هوميروس نفسه . وظهر رأي مفاده ان ملحمتي هوميروس نشأتا تلقائياً وانهما نتاج ابداع جماعي شبيه بابداع الاغاني الشعبية . ورأى بعض النقاد الاكثر تحفظاً ان هوميروس كان موجودا ولكنه لم يكن سوى راوية بارع استطاع ان يجمع في سلسلة واحدة مجموعة من الأغاني الشعبية القصيرة نسبياً . وزعم

بعض ثالث ان هوميروس هو على كل حال مؤلف القسم الاعظم من « الياذة » و « الاوديسا » أما وحدة هذا العمل الفني وكماله فمن عمل المنتقحين الذين جاؤوا بعد هوميروس .

تابع العلماء الكشف عن المزيد من التناقضات في ملحمتي هوميروس غير عابئين بما يمكن ان يؤدي اليه اندفاعهم . ولقد كان من نتيجة ذلك ان مزق المحللون وحدة الابداع الفني الهومييري فأضاعوا قيمته الفنية . وازاء هذه النتيجة المخالفة لكل منطق برزت في السنوات الستين الأخيرة وجهة نظر أخرى مناقضة للرأي السابق ترى ان وحدة الابداع الفني الهومييري فوق الشكوك ، تلك الوحدة التي يحسها القارئ المتجرد احساساً مباشراً عند قراءته للمحمتي هوميروس . ووضع انصار هذه النظرة نصب اعينهم تدعيم هذا الاحساس « بتحليل من الداخل » يعالج تلك القواعد والقوانين التي استرشد بها الشاعر نفسه ، وتلك الرسائل التي استخدمها في صياغة شعره والاحساس الحي الذي استند اليه .

نظرة هوميروس إلى العالم :

لننظر إلى ابداع هوميروس نظرة القارئ المتجرد .

ان أول ما يثير الانسان ويحتذبه هو ذلك الشبه والتقارب بين القديم والحديث فهو هوميروس بأسرك في الحال ويتحول من مادة للدراسة إلى جزء من « ذاتك » ، كما هي الحال مع أي شاعر محبوب ميتاً كان أحياناً ، لأن المهم بالنسبة اليه هو ما يثيره في نفسنا من عاطفة ومعاناه جالبة .

عندما يقرأ المرء هوميروس يكتشف ان الكثير من عناصر نظراته إلى العالم حقيقة تتحدى الزمن . فأهم ما تتميز به هذه النظرة اتساعها وسعيها إلى استيعاب الجوانب المختلفة . ان كاتب الشعر البطولي اليوناني لا يكن حقداً للطرواديين المسؤولين مباشرة عن وقوع تلك الحرب غير العادلة (أحداث الملحمة ، كما نعلم) ، تؤكد ان امير الطرواديين باريس هو الذي اساء إلى الناس وأهان القانون الالهي باختطافه هيلين زوجة مضيفه الملك مينيلوس ، بل نقول انه يحترمهم ويتعاطف معهم إذ لا خيار لهم غير القتال والدفاع عن مدينتهم وأطفالهم وحياتهم ، وهذا ما يجعلهم يقاتلون ببطولة وان كان الآخيون أشد وأكثر عددا . الطرواديين يواجهون النهاية المحتومة . انهم لا يعرفون ذلك ، ولكن هوميروس يعرف كيف تنتهي الحرب ، وهو يتعاطف مع المهزومين مستقبلاً بكل عظمة نفس المنتصر . وإذا كانت « طروادة المقدسة » مكروهة من قبل الآلهة بسبب « ذنب باريس بن بريام » فان هوميروس اسمى وانبل من آلهة الاوليمب .

انسانية هوميروس وموقفه من الحرب :

والشمول في نظرة هوميروس إلى الكون مشحون بالطيبة الانسانية. فالعدالة التي يجب على الناس التقيد بها ويجب على الآلهة حمايتها هي الحب المتبادل والتواضع والبشاشة ونبل النفس ، أما الظلم فهو في التوحش وقسوة القلب . وهوميروس لا يغفر حتى لأخيليس ، بطله المحبوب « وحشية الاسد » التي يتصف بها ، ان موقف هوميروس هذا ليس امرا متعارفاً عليه فحسب ، بل تجربة دفع الناس ثمنها غالباً على مر التاريخ ولا يزالون يدفعون حتى يومنا هذا .

ان انسانية هوميروس عظيمة إلى حد يتجاوز معه الشاعر الحدود الرئيسية في الأدب الملحمي البطولي . الشعر البطولي الملحمي هو ، في العادة ، اغنية للحرب باعتبارها التجربة التي تبرز قوى النفس ، وهوميروس يمتدح الحرب فعلاً ، ولكنه يلعن كوارثها وبشاعاتها واحتقارها الفظ لكرامة الانسان . هنا يتصارع في نفس هوميروس موقفان ، الأول — امتداح الحرب وهو يعود باصليه إلى اخلاق الدورين البدائية المتوحشة ، والثاني — النفور منها وهو يعود إلى الأخلاق الجديدة ، إلى الإيمان بالحق والسلام . هنا يلتقي هوميروس بشكسبير وملتقي نحن قراء القرن العشرين مع الاثنين ، هذا هو مايربطننا بميكوب . اننا جميعاً ندرك رعب بريام العجوز الذي يبكي ميتته الفظيعة المزرية قبل حلولها :

آه ، ان الفتى مجيد

كيفما كان وضعه عندما يسقط في المعركة ممزقاً بالسيف النحاسي ، —

كل شيء مكشوف فيه ، وهو الميت ، رائع .

اما اذا كانت لحية المرء بيضاء ورأسه يشتعل شيئاً .

وكانت الكلاب تدنس خجل الرجل العجوز ، —

فذلك مصير لا يصيب الناس الأشقياء ما هو اشد منه مرارة .

وبالقدر نفسه ندرك احتجاج شكسبير الغاضب ضد القدر الذي يسمح بتدنيس انسانية الانسان :

اخجلي ياآلهة الحظ . اقبلها ،

ايتها الآلهة ، انزعي الدولاب من بين يديها

اكسري القوس وحطمي الاسياخ

واقذني بالمحور من فوق الغيوم

إلى الجحيم الملتهب .

الموقف الأخلاقي في شعر هوميروس :

ان اذلال الانسان بالظلم والعنف عار وألم لكل انسان ، والشر تحد وقح لنظام العالم كله وإذن فهو تحد لكل منا . وبالتالي ، فان كلا منا مسؤول عن وقوع الشر . لقد احس هوميروس بذلك ، أما شكسير فقد ادركه بوضوح كامل .

الحلم لاينقلب أبداً عند هوميروس إلى تهادن مع الشر وجبن في مواجهته ومحاولة لتبريره . وصلابة الموقف الأخلاقي الذي يتصف به هوميروس (وجميع تقاليد العصر القديم عموماً) ، تكتسب في نظرنا جاذبية وسحراً شديدين . « ان صلابة صخرة القيم » ، من هوميروس حتى عصرنا — صمود الخير والشرف في وجه الشر والخيانة ، ابدية الطموح إلى ماهو رائع برغم جميع اغراءات ماهو بشع وخسيس ، ذلك كله يحمل إلى نفوسنا البهجة والنشاط . ليس صحيحاً ان نتصور ان ثبات هذه القيم نتاج رضى نفسي بدائي ساذج لايفهم ماهو الشك ، انما ذلك نتاج ثقة طبيعية تتصف بها النفس السليمة ذات الشعور السليم ، نتاج ثقة المرء بحقه (وواجبه) في اتخاذ القرار والمحكمة .

موقف هوميروس من الحياة والموت :

ان الحياة بالنسبة للشعور السليم هدية عظيمة ومكتسب ثمين برغم كوارثها وآلامها ومنغصاتها ، وبرغم أن زيوس يقول في أعالي السماء :

.... في جميع المخلوقات التي تننفس وترحف فوق التراب

لايوجد في الكون كله من هو حقاً أشقى من الانسان .

ان زيوس الخالد لايستطيع فهم البشر الزائلين ، ولكن الشاعر يفوق الهته نبلا وذكاء . انه يتقبل الواقع بهدوء وصحو ويدرك ايقاع الافراح والآلام المتناوبة فيه ويرى في هذا التناوب قانون الوجود الثابت وهو يقول للوجود بحزم : « نعم » وبالحزم نفسه يقول للعدم « لا » .

انه يقول ذلك بحزم ولكن ضمن حدود معينة لأنه ينظر إلى وجه الموت بالهدوء نفسه والشجاعة ذاتها اللذين ينظر فيهما إلى الحياة . فحتمية الموت لايجب ولا يمكن ان تسمم بهجة الوجود على الأرض ، وخطر الموت لايجب ان يدفع المرء إلى التخلي عن الشرف . ان من أجمل مقاطع « الالياذة » واشهرها كلمات البطل الطروادي ساريديون إلى صديقه قبيل المعركة :

يا صديقي النبيل : لو رفضنا القتال الآن
لكننا معاً ، ياذا الشباب الدائم ، خالدين أيضاً .
انا نفسي ما كنت لأطير إلى الأمام مقاتلاً في مقدمة الفرسان
وما كنت لاجتذبك إلى اخطار المعركة المجيدة .
ولكن حوادث الموت كثيرة الآن كما كانت دائماً
وهي تحيط بنا ولا يستطيع الانسان الزائل تفاديها أو الهرب منها
هيا معاً إلى الأمام . لنجلب المجد لغيرنا أو نجلبه لنفسنا .
ان عالم أحاسيس هوميروس قمة في الهدوء وصفاء الروح ، انه عالم يعرف الحماس العارم
والياس المطبق ويرتقي فوق الاثنين — فوق سذاجة التفاؤل وفوق حقد التشاؤم .

الالهة وحرية الارادة الإنسانية والمصير الإنساني عند هوميروس :

ان كلمات سارييدون التي يدعو بها صديقه لخوض المعركة تثير في نفس القارئ
تساؤلاً حول مدى حرية الانسان عند هوميروس — هل يمتلك انسان هوميروس حرية
الاختيار وحرية الارادة أم ان « قوى عليا » تقيد يديه وقدميه . ان هذا التساؤل من الاسئلة
المعقدة تعقيداً نادراً ، والاجابة عليه متناقضة تناقض تصورات الناس في الشعر الملحمي
البطولي اليوناني عن الآلهة والمصير . فكثيراً ما يشتكي ابطال هوميروس من انهم ليسوا سوى
دمى في ايدي الآلهة ويعتقدون ان الآلهة مسؤولة عن مصائبهم كلها . ولكن اذا كان الأمر
كذلك فلماذا تغضب الآلهة من الافعال الباطلة التي يرتكبها هؤلاء ؟ أليس الباطل الذي يفعلونه
من صنعها ؟ هكذا تفقد الأخلاق الهوميرية اساسها . وكيفما حاول المرء تفسير تلك الشكاوى
فانه سيجد تذييل التناقض أمراً متعذراً . غير ان القارئ في غنى عن محاولة تذييل هذا
التناقض لاسيما وانه يجد مواقف كثيرة في الملحميتين يتخذ فيها الانسان قراره عن وعي بعد
الموازنة بين الجوانب الايجابية والجوانب السلبية فيه دون تلقي أية مساعدة من أعلى ولذا
يتوجب عليه تحمل مسؤولية سلوكه كاملة . وآلهة هوميروس لا تختلف عن الانسان في
شيء ، فهي تقوم بأعمال انسانية تماماً : انها تقدم النصائح كما يفعل العجوز الحكيم نيسطور
وهي تشتبك في المعارك كما يفعل البشر الزائلون بل قد تكون اقل نجاحاً منهم ، وهي
لا تترفع عن التدخل في الامور الدنيوية التافهة . انها قادرة على مساعدة الانسان او إلحاق الأذى
به ، ولكنها جميعاً . بما في ذلك كبير الآلهة زيوس ، عاجزة عن تقرير مصيره .

ان مصير الانسان محدد من قبل القدر هو أعلى قوة في العالم يخضع لها الآلهة والبشر على حد سواء . الآلهة تخدم القدر وتنفذ قراراته ، ولا تستطيع غير تقديم أو تأخير هذه القرارات وهذا هو كل شيء . والمميزة الرئيسية التي تتفوق بها الآلهة على البشر هي المعرفة والحكمة والقدرة على التنبؤ بالمستقبل وهي تستخدم هذه الميزة من أجل اعلام الانسان مقدماً بما قدر له . وهذا أمر مهم جداً يبغي دائماً ، في اطر الضرورة ، في اطر المقدر ، مجالاً للحرية . القدر يطرح خياراً : إذا فعلت ذلك سلمت وإذا فعلت غيره تموت . الاختيار عمل تمارسه الارادة الحرة . ولكن بعد ان يختار المرء يغدو تغيير نتائج اختياره مستحيلاً . لقد حذر هرمز ايجيست من مغبة قتل اغاميمنون بعد عودة القيصر من حملته على طروادة وحذره من الزواج من أرملته . ولكن ايجيست تجاهل نصيحة الآلهة ففعل مانهاه عنه هرمز فحل به العقاب على يد ابن آغا ميمنون القتيل .

مظاهر الطفولة في شعر هوميروس :

عندما يقرأ المرء هوميروس يؤمن بأن العبارات العادية التي أثيرت من كثرة الاستعمال وفقدت قدرتها على التعبير تنعش احياناً . لقد كان هوميروس شاعراً عبقرياً حقاً وفناناً كلمة من الطراز الأول . انه يرسم ويحسّم بالكلمات . ما يبدعه مرثي بل يكاد يكون ملموساً . ان له قدرة على الملاحظة تفوق ما يتمتع به حتى أولئك الذين يقاربونه عبقرية . ولذا فان عالم رؤياه وجميع ما يحتويه هذا العالم من اشياء مهما كانت عادية وبسيطة يبدو اكثر وضوحاً وأعمق محتوى وأشد تمايزاً من عالم رؤيا أي شاعر آخر غيره . تلك هي الطفولة التي يتسم بها الأدب القديم ، اذ أن هذه الحدة في البصر لا يمكن ان تكون الا في اعوام الحياة الأولى ، لا يمكن ان يتحلّى بها غير الطفل . ولكن طفولة هوميروس تتجلى ايضاً في الاشراق الدافئ المنبعث من قصيدته ، في اعجابه بالحياة بجميع وجوهها (وهذا هو سر حيوية قصائده وعظمتها الملحمية) ، وفي فضوله الدائب (وهذا هو سر كثرة التفاصيل في شعره) . وبالإضافة إلى كل ما تقدم تتجلى طفولة الفنان في طريقة معالجته للمادة التي يتعامل معها .

يدخل كاتب العصر الحديث في صراع مع مادة ابداعه ، انه ينظم الكلمات ومن ورائها الواقع الذي تصوره ، انه يقوم بعملية تنظيم فعلية يحول من خلالها الفوضى إلى نظام . وكما اقتربنا من عصرنا نجد الصراع بين الفنان ومادته اكثر وضوحاً ونجد الفنان اقل حرصاً على اخفاء ذلك الصراع عن عيون الآخرين ، بل نجده في حالات كثيرة - يبرز مقاومة

مادته الابداعية بصورة استعراضية . ولكن هذا الصراع كان مجهولا بالنسبة إلى كاتب العصر القديم . فلم تكن الذات تقابل الموضوع عند هوميروس مثلاً وذلك شبهه بحالة الطفل الذي يظل زمناً طويلاً لا يدرك التقابل بين « الأنا » و « اللاأنا » . لقد ضعف الاحساس العضوي بالوحدة مع مرور الزمن ولكنه لم يختف نهائياً بل ظل موجوداً حتى نهاية تقاليد الفن القديم ، وهذا يطبع كل عمل أدبي قديم ، ملحمي هوميروس قبل كل شيء ، بوحدة متميزة تجتذبنا وتبهجنا . ونحن ، في اعتقادي ، نعيش الاحساس نفسه عندما نتأمل أعمال الحفر وتزين المزهريات والتماثيل الطينية التي يستحق كل منها اسم « تحفة فنية » . انك اذ تنظر إلى تحفة من هذه الحف تأخذك الدهشة من حرية الفنان وخلو باله ، من تناسيه الحكيم لموم الحياة ومنغصاتها ، من ثقته الطفلية بالمستقبل وإيمانه به . هذا هو ما يجعل شفتي التمثال تبسمان ، وعينه تنظران بفضول إلى كل شيء في العالم ، وباعتزاز وهدوء يجتمعان على نحو رائع مع الايماء والحركة المعبرة الشجاعة .

وهذا مانجده أيضاً عند هوميروس . الصور « الساكنة » تتناوب مع الصور « الحركية » وهذه تلك صور ناجحة رائعة . لتأمل المثال التالي :

كان يرتدي حرملة صوفية مزدوجة قرمزية اللون
مزر كشة بالذهب مشدودة بحلقه مزدوجة
وقد رسم الصانع على الحلقة بمهارة
كلبا رهيبا يغرس أظفاره الجبارة في جسم غزال في
.... لقد اذهلت تلك الحلقة الجميع
وقد لحظته يضع وشاحاً من قماش رائع
كطبقة من رأس بصلصة يابسة
رقيقة وناصعة كالشمس الساطعة ، واذ رأت
النسوة هذا القماش الرائع اصبن بدهشة لا توصف .

و

خرج تيلاً مونيذ الضخم قلعة الدانيين
مكشراً رهيب الوجه وسار بخطا قوية رنانة
سار بخطا واسعة وهو يؤرجح رمح الطويل الظل .

ليقرر كل قارئ أي الصورتين أجمل ، ولكن عليه ان يتذكر ، على كل حال ان اتهام شعر هوميروس الملحمي بالسذاجة والحمود والعجز عن تصوير الحركة ، اتهام ظالم وغبي .

التجسيم والحسية في شعر هوميروس :

ان التجسيم والحسية ، وهما الصفتان الاساسيتان في شعر هوميروس ، يساعدان في تفسير الكثير مما في « الالياذة » و « الاوديسا » ، فهما يجعلان تجسيد كل ماهو مجرد (الحزن العداء ، الصلاة) أمراً مجسماً ، اذ لا وجود عند هوميروس لأي شيء غير مجسم . الحسية الكاملة عند هوميروس لا تتوقف عند التشابه بين الآلة والبشر بل هي تعني بالضبط « تشييء » الآلة . والحسية تؤدي حتماً إلى انخفاض مستوى الصورة الفنية ، وهنا فقط ، في احساسنا المرهف بالواقع ، لا في خيال هوميروس البدائي المتحرر ، يجب ان نبحث عن السبب الذي يجعلنا نتصور ان هوميروس يسخر من الآلة عندما يجعلها عصبية المزاج متباهية حقودة متعالية ساذجة وغير خالية من العيوب الجسدية . ان الأساطير الهومييرية هي أقدم الأساطير اليونانية التي نعرفها ولا أحد يعرف ما الذي فيها من المعتقدات التي كانت سائدة ما الذي اختلقه الشاعر من عنده . غير اننا نستطيع ان نفترض ، واثنتين ، ان التصورات الكلاسيكية التي وردت بعد ذلك حول الاوليمب وساكنيه مستعارة في الغالب وبصورة مباشرة عن « الالياذة » و « الاوديسا » ونحن مدينون بها لموهبة صاحب الملحميتين الفنية .

كما ان الحسية تخفف بعض الشيء من فخامة اللهجة والعظمة الملحمية ، التي يستخدم هوميروس كوسيلة لتحقيقهما ، لغة خاصة ، هي في الأصل غير لغة الكلام وتتألف من عناصر من مختلف اللهجات اليونانية . لقد كانت لغة شعر هوميروس تبدو لليونانيين دائماً لغة غريبة ورفيعة . وعند حلول العصر الكلاسيكي (القرن الخامس قبل الميلاد) غدت لغة هوميروس لغة قديمة .

التحليل النفسي :

عندما يقرأ المرء هوميروس يجد أن هذا الشاعر لم يبرع في تصوير وجه العالم باسم أو الغاضب أو المخيف فحسب ، بل برع ايضاً في تصوير النفس الانسانية وجميع خلجاتها . فهناك في ملحمتي هوميروس اكتشافات نفسية حقيقية لا تزال إلى يومنا هذا تدهش المرء عندما يلتقي بها أول مرة وتنغرس في ذاكرته إلى الأبد . فهاهو بريام العجوز يتسلل سراً إلى آخيليس آملاً أن يحصل على جثة ابنه القتيل ليدفنها .

هاهو ذا يدخل إلى مخدع الأمير دون ان يلحظه أحد
فيرتمي على قدميه ويعانق ركبتيه ويقبل يديه
يديه الفظيعتين اللتين قتلنا كثيراً من ابنائنا .

لقد كان الشاعر نفسه يدرك حتماً قيمة هذه الأبيات ، لذا كررها نفسها على لسان بريام بعد ان اضاف اليها « تعليقاً نفسياً » صريحاً :

ايها الشجاع ، احترم الآلهة . اشفقت على حظي العاثر
فتذكرت ييلاي الأب : انني اشد تعاسة بما لا يقاس من ييلاي .
انني اعاني مالم يعاناه اي انسان زائل على سطح الأرض
فأنا اضغط على شفتي يدي الرجل الذي قتل أولادي .

وهاكم اكتشافاً آخر : الحزن يوحد بين الناس ويفرق بينهم في آن واحد . الجوارى يبكين
لمصرع باتروكل ولكن كل واحدة تبكي مصيبتها الخاصة بها ، وهكذا يجلس العدوان
آخيليس وبريام متجاورين ويبكيان :

امسك بيد العجوز وابعده عنه بهدوء .
وتذكر الاثنان : تذكر بريام ابنه الشهير ،
فراح يبكي بمرارة ويعفر جسمه بالتراب عند قدمي آخيليس
وتذكر القيصر آخيليس اباه تارة وصديقه تارة أخرى
وراح يبكي ، وتردد صدى نسيجهما المر في انحاء المنزل .

ومن اكتشافات هوميروس في ملحمتيه اكتشافه ان لكل شعور قوي وجهين فاشراقة الحزن
تختفي في قاع البكاء المرير ووراء الغضب المسعور تخفي الحلاوة :
ان الغضب المقيت الذي يخرج حتى الحكماء عن صوابهم
هو في قرارته أحلى من جدول العسل المنساب في هدوء

الدرامية في شعر هوميروس :

ان التحليل النفسي المقترن بالموهبة الفنية يسبغ على الأدب الملحمي صفات درامية
فالشخصيات لا ترسم من الخارج بل تنكشف بصورة مباشرة عن طريق أقوال الأبطال
انفسهم . تشغل الأقوال والتعليقات ثلاثة أخماس نص الملحمتين تقريباً . وفي كل واحدة
منهما نحو خمس وسبعين شخصية تتكلم . وكل بطل من أبطال هوميروس فرد حي متميز عن
الآخرين . لقد أطلق القدماء على هوميروس لقب أول شاعر تراجيدي أما اسخيلوس فقد
أكد ان تراجيدياته هو - اسخيلوس ليست سوى فتات مائدة هوميروس الفخمة . ان الكثير من
المقاطع المشهورة في الإلياذة والوديسا البالغة حد الكمال من حيث عمق التحليل النفسي هي

في الحقيقة مشاهد تبدو وكأنها كتبت للمسرح خاصة . ومن بين هذه المشاهد نخص بالذكر لقاء هكتور مع اندروماك في الأغنية السادسة من الالياذة ، ومثول اوديسيوس امام الأميرة نافسيكاي وتعرف المربية العجوز يفرىكلييا عليه في الاغنيتين السادسة والتاسعة عشرة في الاوديسا .

مقارنة بين بنيى الالياذة والاوديسا :

عندما يقرأ المرء ملحمتي هوميروس يقتنع أنهما ولا سيما (الالياذة) معجزة من حيث البنية . ويدهشه تهور اولئك المحللين الذين زعموا أن بنيى القصيدتين تكونتا تلقائيا بصورة غير واعية . فمن الصعب جدا على أي قارئ ان يقتنع بأن مواد الملحمتين لم ترتب ترتيبا مستندا الى تفكير عميق ودراسة دقيقة ، فكاتب الالياذة لم يحتج إلى أكثر من أحد عشر بيتا من الشعر لينقل القارئ إلى قلب الأحداث ، إلى جوهر القضية ، أحد عشر بيتا من الشعر وتنكشف اللوحة كلها — غضب اخيليس وسبب الغضب والظروف التي سبقت تخاصم القادة بل ودور الآلهة في كل ذلك . ثم تبدأ بعد ذلك مباشرة الأحداث التي تستمر حتى استنفاد الموضوع الرئيسي كله . فغضب اخيليس لا يهدئه مقتل هكتور ولا التمثيل بجثته ولا جنازة باتروكل الضخمة ولا كل طقوس التبرجيل لصديقه الراحل .

ولا يبدأ الانعطاف في نفس آخيليس إلا بعد لقائه مع بريام حيث تشرق نفسه التي عتمها الغضب والبأس وكأنما غسلتها الدموع التي ذرفها القاتل وأبو القاتل معا . ونجد مثل هذه النهاية المشرقة بالنسبة للموضوع الثاني في الملحمة — موضوع هكتور الذي لا يمكن فصله عن الموضوع الرئيسي فهو ناجم عنه ومتم له . وليس في « الالياذة » خاتمة بل ان الحل يستمر حتى آخر بيت شعر فيها « وهكذا دفنوا جثة الفارس المجيد هكتور » وهذا الحل بمجمله يذكرنا بالحل التراجيدي . كما تذكرنا بالتراجيديا وتيرة الرواية المتقطعة غير الرتيبة الملأى بالانعطافات الحادة غير المتوقعة حيث يقرر الانعطاف الرئيسي مصير البطل ويوجه الأحداث بحزم نحو العقدة والحل . وهذا الانعطاف في « الالياذة » هو مصرع باتروكل ، أما العقدة فهي مقتل هكتور .

ان جميع مشاهد « الالياذة » وصورها موحدة حول الموضوع الرئيسي والبطل الرئيسي مشكلة منظومة مترابطة ترابطا وثيقا . وجميع أحداث الملحمة تجري في تسعة ايام (اذا حسبنا « أيام الفراغ » يصبح عدد الأيام واحدا وخمسين) . اما « الاوديسا » فمبنية على

نحو آخر وهي اكثر تمككاً ، فليس في « الاوديسا » تكثيف للأحداث كما في « الالياذة » .
وليس فيها تشابك بين خطوطها المختلفة (رغم كون عدد الأيام ذات الأحداث تسعة ايضاً)
كما ان الشخص في « الاوديسا » اكثر استقلالاً منها في « الالياذة » ، فليس فيها ابطال يتمم
بعضهم بعضاً من حيث التكوين النفسي مثل آخيليس وهيكاتور وديوميديس أو آخيليس
وباتروكل ، فالعلاقات بين الشخص في الاوديسا هي في الغالب علاقات خارجية قائمة على
تسلسل الأحداث . ولكن يجب ألا ننسى ان الشاعر هنا كان يواجه مهمة صعبة للغاية هي
عرض تاريخ عودة البطل إلى جزيرة ايتاكا ذلك التاريخ الذي استمر عشر سنوات ، وسرد
أحداث تجوال اوديسيوس طوال تلك السنوات العشر واذن فان الجزء الأكبر من تشتت
الأحداث مرده إلى تسلسل الأحداث نفسه .

وعلى كل حال لا يمكن الادعاء بأن بنيتي الملحميتين خاليتان من كل عيب من وجهة
نظر القارئ المعاصر . فبقايا طريقة الابداع البدائية عند المغنين القدماء تبرز في الاطالة
المرهقة وفي التكرار وقلة التشويق (مثلاً ، في بداية الأغنية الثامنة عشرة في « الاوديسا »
تروي الساحرة تسيرتسيبيا سلفاً وبتفصيل كاف الأحداث التي ستكون موضوعاً لهذه الأغنية
كما أنها تبرز في قانون استحالة الترافق الزمني . ان هوميروس لا يستطيع عرض أحداث
وقعت في زمن واحد وبشكل متواز ولذا فهو يصورها في أزمنة مختلفة . وهذا ما يجعل معارك
هوميروس تبدو كأنها سلاسل من المبارزات ينتظر فيها كل زوج من المتبارزين دوره في
صبر .

بعض صفات الشعر الهومييري :

ويمكن ان نذكر في قائمة المآخذ ذلك الهدوء « الملحمي » المزعوم . فالموضوعية
المجردة واللامبالاة أمران غريبان عن الفن . وعلى الرغم من ان الهدوء الهومييري « يعتبر في
أحيان كثيرة شرطاً ضرورياً من شروط الأسلوب الملحمي » ، نقول ان ذلك شرط مفتعل .
فهوميروس لم يكن أبداً يتجنب اصدار الاحكام على ما يجري . انه بعد ان يدفع بالممثلين إلى
خشبة المسرح يكف عن التدخل ولكنه لا يظل محتباً وراء الكواليس طوال الوقت بل كثيراً
ما يظهر فيتوجه بالحديث إلى آلهة الشعر أو إلى الأبطال . وقد وجد العلماء ان مجموع مداخلات
هوميروس هذه يقارب خمس مقدار الملحميين . واروع هذه المداخلات هي بدون شك
تلك التشبيهات الملحمية . في التشبيه العادي مهما كان تصويرياً ، تتجه كل كلمة نحو أكمل
تجسيد ممكن للمشبه . فعندما يتظاهر اوديسيوس بالشكوى قائلاً :

... لقد ولى كل شيء :

لست الآن سوى قشة ولكنك من خلالها

تستطيع ان تعرف بسهولة السنبلة التي كانتها

نجد أن كل شيء « يخدم الصورة » : انا الآن قشة ولكن كما ان من السهل معرفة السنبلة التي كانت من خلال القشة نفسها ، فان من السهل عليك ان تنظر الي وتعرف اي رجل كنت من قبل . اما عندما يقال عن القادة الصغار الذين يصفون القوات استعدادا للمعركة :

وكالذئاب ...

كالوحوش الكاسرة التي في قلوبها جرأة لحدود لها ،

تلك التي تمزق بوحشية وعلا ذا قرنين ظفرت به

بين الأغصان المشابكة ، وقد تلطخت اشدقها جميعا بالدم ،

فاندفعت قطعيا مجتمعا نحو النبع الأسود وهي تجار

وهناك راحت تلعق ماء المسيل العكر بالسنتها المرنة

وهي تبصق الدم الذي ابتلعت ، وتحقق بين ضلوعها

قلوب لا تهدأ ، وبطونها جميعا منتفخة ، — كذلك

راح القادة الصغار بناء صفوف الجند

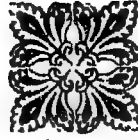
يطوفون حول باتروكل ، —

فان مايتعلق بالتشبيه هنا ثلاثة ابيات فقط وهي التي تشبه القادة الصغار المحيطين بباتروكل بالذئاب . اما الايات السبعة الأخرى فهي صورة متميزة مستقلة في الواقع عن النص . في الماضي كانوا يعتقدون ان هذه الصورة ومثيلاتها ليست سوى زينة للنص ولكن الاعتقاد السائد الآن انها خروج من عالم الشعر المشروط إلى الواقع المحيط بالمنشد والمستمعين من حوله مما يريحهم ويجعلهم قادرين على تتبع مصائر الأبطال بانتباه متجدد .

لقد رأينا كيف يلتقي الشعر الملحمي عند هوميروس بالدراما . وهذا الشعر في التشايبه التي يقدمها الكاتب يصبح شعراً غنائياً حقيقياً . انك تبتهج بقاء كل تشبيه فتتوقف عنده وتكرره في سرك مراراً متلذذا بروعته ونضارته وجرأته وجماله القطري غير المتصنع .

وكما يفكر بالساء العذب فلاح ظل النهار بطوله يشق الحقل النضير وثوراه يشدان المحراث الضخم .

ثم يودع النهار بمرح ناظرا الى الغرب ،
مخرجرا خطاه الثقيلة نحو البيت ليعد عشاءه ،
ابتهج اوديسيوس وهو يتأمل جنوح النهار نحو المغرب .
ذلكم هو هوميروس الشاعر الذي تحدى ابداعه آلاف السنين فأطل علينا حاملا اليها لذة
جمالية لا تزول .

الدراما اليونانية القديمة

نشأة الدراما اليونانية :

ان الدراما اليونانية القديمة ، اذا نظرنا اليها بعين عصرنا عبر مدى زمني يزيد على الف عام ، تبدو رغم كل شيء ، كلا واحدا لا تربطه بعضه إلى بعض مقدماته التاريخية فقط ، (النظام العبودي والاساطير) بل يربطه ايضاً التواصل الأدبي الذي برز في الاقتباس وتطوير الأساليب التقنية وتقليد السابقين الجاد أو الساخر والنقاش معهم واللقاءات الشخصية فيما بينهم . فمن المعلوم ان اسخيلوس وسوفوكليس ، مثلاً ، كانا يقدمان تراجيدياتهما في المهرجانات نفسها ويتنافسان فيما بينهما على المرتبة الأولى . وعلى الرغم من تنوع العصور والمواهب وتعاقب الازدهار والانحطاط والتناقض الذي يبدو كاملاً بين التراجيديا والكوميديا وقلة الآثار التي وصلتنا عن بعض كتاب المسرح اليوناني القديم ، فان ادب ذلك المسرح يبدو لنا الآن كبة خيوط متراسة تختفي في ثناياها اطراف الخيوط التي تمتد إلى روائع أدب المسرح في العصور التالية .

كيف انحلت الخيوط تلك وبماذا ابتدأت ؟ يكفي ان نقرأ أية مأساة من مآسي اسخيلوس حتى نحس فيها عراقة مسرحية واضحة . يلفت نظرنا قبل كل شيء ، وجود الكورس ، وهذه صفة غريبة من وجهة نظر عصرنا . ثم نلاحظ ، اذا تعمقنا في القراءة ، ان الأحداث ما كانت لتتحرك بدون الكورس ، اذ بدونه ينعدم الحوار تارة ، ويستحيل شرح ما يجري الى الحد الضروري لفهمه تارة اخرى وتارة ثالثة ، وهذا يدهش حقاً ، بنعدم وجود بطل رئيسي لأن الكورس بالذات يكون البطل الرئيسي الذي تدور حوله احداث الدراما . بل انك تلاحظ في تراجيديات اسخيلوس ان دور الكورس يخضع لقواعد خاصة به وان هذه القواعد مصاغة بدقة عظيمة . الكورس يغني في البداية ، عندما يظهر على خشبة المسرح ، ويغني في وسط المسرحية عندما ينزل الممثلون عن خشبة المسرح ، ويغني في خاتمة المسرحية

وهو يخلي مكانه لتحتله الاوركسترا ، ويلحظ المرء قاعدة اخرى من قواعد استخدام الكورس : تتألف كل اغنية من اغاني الكورس عادة من جزئين متساويين يتكرر فيه الجزء الثاني ايقاع الجزء الأول ولكن النص يكون مغايراً. ان هذه الآلية الدقيقة لم تنشأ على أرضية خالية ومن السهل على المرء ان يخمن وجود تقاليد عريقة سبقتها وان كان يجهل وجود تلك التقاليد. ان الأدلة القديمة المتوفرة لدينا حول منشأ التراجيديا والدور الأساسي الذي يلعبه الكورس والآلية المعقدة التي يؤدي بها هذا الدور ، ذلك كله يجعلنا نعتقد ان تسمية اسخيلوس أبا للمأساة ليست سوى تسمية شرطية ، ويجعلنا نتوجه إلى الكورس باعتباره نقطة الانطلاق في البحث عن منابع الدراما المأساوية ، حتى اذا قارنا دور الكورس عند اسخيلوس بدوره عند الكتاب المسرحيين الذين تلاوه - سوفوكليس وايريوبيديس مثلاً - فوجدنا ان بمقدورنا فهم احداث التراجيديا وان اغفلنا دور الكورس كله ، يتضح لنا تماماً ان الكورس في التراجيديا هو نواتها الأقدم والأقرب إلى بدايات الأدب المسرحي .

تعني كلمة « تراجيديا » من حيث معناها الحرفي « اغنية العترة » . غير ان ترجمة الكلمة نفسها لا تفسر شيئاً ، فهناك ، إلى يومنا هذا ، تفاسير مختلفة لمحتوى هذا المصطلح ، ولكن مجمل هذه التفسيرات يقوم على اساس ان عبادة ديونيسوس اله الكرم والخمر ورمز قوى الطبيعة الحية المبدعة ، هي التي خلقت التراجيديا ، فمنذ أقدم العصور كانت تقام لديونيسوس احتفالات يسود فيها السكر والمرح . فيمثل المشتركون في هذه الاحتفالات الرعاية وحاشية ديونيسوس - فيلبسون جلود الماعز ويدهنون وجوههم بعصير العنب ويغنون ويرقصون ويمجدون الههم الثمل الذي كان احدهم يقوم بدوره في كثير من الأحيان فيقبل الأضاحي وهي عادة من الماعز . وهكذا فان جلود الماعز على اجساد وظهور الرعاية ورؤوس الماعز المقدمة إلى مذبح الاله ديونيسوس ورفاق ديونيسوس الذين لهم ارجل كقوائم الماعز ، ذلك كله أعطى لاقدم صنف من صنوف الأدب المسرحي اسمه الذي لا يتميز بالجمال .

وما دمنا نعتقد ان اصل التراجيديا هو ما ذكرناه فليس من الصعب علينا ان نتخيل كيف انفصل عن الكورس اناس يقومون بالغناء المنفرد وكيف حل آلهة آخرون محل ديونيسوس في اداء الدور الرئيسي وكيف حل محلهم في هذا الدور أوقام به إلى جانبهم أبطال الأساطير ثم كيف ازداد تعقد التراجيديا وازداد ابتعادها عن اساسها الديني لتصبح عملاً مسرحياً .

استمرت التراجيديات في التطور حتى بعد ان اصبحت عملا ادبيا فازدادت صيغتها الاجتماعية وتناقص غناء الكورس فيها بالنسبة إلى الحوار وظهرت بين أبطالها إلى جانب أبطال الأساطير نماذج تاريخية حقيقية امثال اباطرة الفرس وكادت تنمحي تماما الصلة بينها وبين ديونيسيوس والطقوس الدينية .

نقول « كادت » ، لأن المتأمل الحاد البصر يرى ان هذه الصلة تظل قائمة طوال عهد الدراما اليونانية . فحتى عهد ايروبيديس ظل الكورس شرطا ضروريا في العروض المسرحية وظل الأبطال والآلهة يبحثون إلى مكان الأحداث في عرباتهم ذات العجلتين وظل ديونيسيوس يجيء في اعياده إلى الاحتفال كما يجيء بابا نويل إلى رياض الأطفال في اعياد رأس السنة ، وظلت العروض المسرحية في اثينا تقدم مرتين في العام بمناسبة احتفالات ديونيسيوس حتى وان كانت هذه المسرحيات لا تمت إليه بصلة .

لقد كانت الدراما اليونانية منذ بدايتها تعالج قضايا دنيوية حتى بدون وساطة الأساطير . فالمسرح الأثيني في القرن الخامس قبل الميلاد ، التراجيدي - اسخيلوس وسوفوكليس وايروبيديس - والكوميدي - اريستوفانيس ، يعالج القضايا الحيوية الملحة في السياسة والأخلاق . لقد كان مسرحا ذا احساس رفيع بالمواطنة ، مسرحا شديدا الالتزام يعني دوره التربوي الأخلاقي ويفخر به . لقد كان مسرحا مرتبطا بالحياة الاجتماعية في عصره بكل مافيه من أفكار وصراعات سياسية .

احداث عصر ازدهار الدراما اليونانية :

لنستعرض بسرعة احداث القرن الخامس قبل الميلاد ، القرن الذي ازدهر فيه المسرح اليوناني وبلغ ذروة تطوره . لم تكن اليونان آنذاك دولة واحدة ، بل عدة مدن دويلات مستقلة تسود في كل مدينة لهجتها ولها آلهتها واباطها واساطيرها . غير ان تصور اليونانيين القدماء الديني الميثولوجي العام كان واحدا وهو مارسخته قصائد هوميروس . كانت اثينا اكثر تلك الدويلات تطورا من حيث الحياة الثقافية والاجتماعية وهي عاصمة آتيكا الغنية بزي الزيتون والحمور واكبر ميناء فيها . قادت اثينا الحرب اليونانية العامة ضد الفرس وبعد أن ربحتها ازدادت عظمة وديمقراطية مؤسساتها وحقت نجاحا عظيما في تطوير فنونها . ومن الطبيعي ان ديمقراطية اثينا كانت وقفا على مالكي العبيد . ولم تكن الديمقراطية تعني غير اشتراك المالكين الصغار الذين تحرروا تدريجيا من ظلم الأعيان اشتراكا أوسع في

المؤسسات السياسية غير ان الجو الروحي في اثينا كان يختلف كلياً عما كان عليه الجو الروحي في اسبارطة مثلاً التي تميزت بمعيشة أشد قسوة واخلاق أكثر خشونة ، ناهيك عن بلاد فارس حيث كان على الرعية أن تسجد أرضاً امام الابطارة والمقربين منهم .

ان النهوض الوطني الذي رافق في اثينا ازدهار الحضارة لم يقض طبعاً على جميع لتناقضات في داخل المدن أو بين المدن وخاصة بين اثينا واسبارطة وازدادت حدة التناقضات لداخلية نتيجة الفشل السياسي الخارجي . فبدأت عام ٤٣١ ق . م ولما يمض خمسون عاماً على الانتصار في معركة سالامين البحرية على الفرس ، حرب بين اليونانيين انفسهم الذين انقسموا إلى معسكرين - معسكر يؤيد اثينا ومعسكر يؤيد اسبارطة . وقد انتهت هذه الحرب التي دامت طويلاً بعد موت ايروبيديس بعامين ، اى في عام ٤٠٤ ق . م بهزيمة اثينا موجهة بذلك إلى الديمقراطية اليونانية ضربة شديدة . فقد أمر ليساندر قائد الجيش الاسبارطي بتسليم مقاليد السلطة إلى لجنة الثلاثين التي اقامت ارهااباً فظيماً اتجهت اشد ضرباته إلى الفن وبالدرجة الأولى إلى نوعه الأكثر جماهيرية ومواطنة ، إلى المسرح .

مراحل تطور الدراما اليونانية :

يدلنا هذا الاستعراض السريع لاحداث القرن الخامس قبل الميلاد على وجود ثلاث مراحل :

١ - قيام المدن الدول ونمو الوعي الوطني في مجرى الصراع ضد الفرس ، ٢ - ازدهار الحياة الاجتماعية والثقافية وتطور الشخصية الأخلاقي ، ٣ - فقدان التضامن القومي والتشتت الفكري وضعف الأخلاق واعادة تقويم القواعد الأخلاقية التي بدت من قبل ثابتة لا تتزعزع

ان كون التراجيدين اليونانيين العظماء ثلاثة أيضاً وكون اسخيلوس اكبر سناً من سوفوكليس وهذا الأخير أكبر سناً من ايروبيديس ، ان ذلك يغري الباحثين بالربط بين كل منهم وبين واحدة من المراحل الثلاث التي عدناها . ولكن الحياة الواقعية تبين ان الاتجاهات المختلفة وحتى المتعارضة ، يمكن ان توجد في وقت واحد ، اضيف إلى ذلك ان تصنيف الكتاب حسب المراحل الزمنية لا يراعي تنوع الحياة ولا يراعي ميزات الفنان الفردية التي تحدد اهتمامه بهذا الجانب أو ذلك من جوانب الحياة . لاشك في ان الزمن يصبغ الكتاب الأدبي بطابعه ، ولكن عندما نتحدث عن الفنانين لابد ان نذكر دائماً تميز كل موهبة ولا بد ان نأخذ بعين الاعتبار ان الاساليب الأدبية تتطور وان الفن لا يقبل التكرار .

دور المسرح اليوناني في تربية الناس وتنقيفهم :

ماللذي يجمع بين هؤلاء المسرحيين التراجيدين العظماء الثلاثة برغم تباينهم ؟ تجمع بينهم قناعتهم بأن واجب الشاعر ان يكون معلم الشعب ومريه . من الصعب ان نتصور الآن دور المسرح التربوي - التنقيفي في ذلك الزمن . لم تكن هناك طباعة . ولم تكن هناك صحف أو مجلات ، وإذا استثنينا الاجتماعات الشعبية الرسمية والاجتماعات الشعبية غير الرسمية في الأسواق ، فان المسرح كان وسيلة الإعلام الجماعية الوحيدة . لقد كان مسرح ديونيسيوس في اثينا يتسع لنحو سبعة عشر ألف مشاهد وهو عدد يقارب مايتسع له في عصرنا ملعب رياضي متوسط . ذلك عدد ما كان يمكن ان يضاهيه أي عدد من القراء أو المستمعين . وكانت الدولة تدفع مساعدات نقدية لفقراء الناس في أيام بيركليس تعرف باسم نقود المسرح « تيوريكون » . صحيح ان حفلات المسرح كانت تجري في الأعياد فقط ، ولكنها كانت تستمر من الصباح إلى المساء وتلوم عدة أيام . وتقوم لجنة منتخبة من القضاة بتقويم عمل الكتاب ، حيث كانت الجائزة الأولى تعني النجاح الكبير والجائزة الثانية النجاح المعتدل بينما تعني الجائزة الثالثة الفشل . من الممكن ان نستمر في سرد هذه التفاصيل المعبرة ، ولكن ماقلناه يوضح ان كل مسابقة من المسابقات المسرحية لم تكن حدثاً مهماً بالنسبة للكتاب وحدهم ، بل كانت ايضاً حدثاً مهماً بالنسبة للشعب بأسره . لقد كانت أهمية المسرح ومكانته تفرضان على الكتاب الارتقاء إلى الذروة في أعمالهم وادراك رسالتهم الوطنية ادراكاً رفيع المستوى .

تعقدت الدروس التي كان المسرحيون يقدمونها الى مشاهديهم . فقبل اسخيلوس لم يكن يشترك في المشهد المسرحي الواحد سوى ممثل واحد بالاضافة إلى الكورس وقائده ، فجاء اسخيلوس و اضاف ممثلاً آخر وادخل سوفوكليس ممثلاً ثالثاً إلى حلبة المسرح . من الطبيعي ان تناقل الأفكار وتطورها واغناءها لم يتم مباشرة وعلى نحو بسيط ولكن ، مما لاجدال فيه ، ان التواصل في الأفكار كان موجوداً عند الكتاب المسرحيين اليونانيين العظماء .

زعم اسخيلوس أن مأساه ليست سوى فترات مائدة هوميروس الاحتفالية . ولكن لايجوز ان نفهم هذا التقويم المتواضع فهما حرفياً لاشك في أن اسخيلوس استقى مواضيع أعماله من الأساطير . وكانت ملحمتا هوميروس « الالياذة » و « الأوديسا » أغنى مصدر لتلك الأساطير . غير أن التراجيدين اليونانية أضفت معاني جديدة على صور هوميروس

الأسطورية ونسبتها إلى زمن ازداد فيه تعقد العلاقات الاجتماعية وغناها . اليونان التي ازدهر فيها المسرح لم تكن يونان الرعاة والمجتمع البدائي ، بل كانت يونان الدولة - المدينة المزدهرة التي نشطت فيها الزراعة والحرفة والتجارة ، والأهم من ذلك كله بالنسبة إلى الفن ، هو تكون نموذج الانسان الجديد المختلف عن انسان عصر هوميروس . لقد تغيرت نظرة الانسان إلى مميزاته ومواهبه وتغيرت نظرة المجتمع اليه ، وتبدل تصوره حول ذاته وحول الآلهة . تلاشت الآن الياذة هوميروس الساذجة حيث كانت الآلهة لا تتميز عن البشر الا بخلودها وقوتها الخارقة في حين تظل في سلوكها العام كالbشر خيرة أو شريرة ، وحل محلها وعني ديني أشد تعقيداً بعد أن أصبح الانسان مقياس الأشياء . فأصبح الآلهة الذين بقوا ظاهرياً كالbشر ، حملة قواعد السلوك والمثل الأخلاقية الرفيعة . واذا كنا نتحدث عن التواصل الفكري بين كاتب مسرحي وآخر ، فائنا نعني بالدرجة الأولى هذا التطور المستمر في فكرة الشخصية الانسانية التي غدت أساس كل تفكير في العالم والحياة ، وهذا التعمق المتواصل في سبر أعماق النفس الانسانية .

اسخيلوس : نبدأ استعراضنا لأعمال اسخيلوس بالحديث عن مأساته « الفرس » . لم تضم أية مأساة من أعمال الكاتب المسرحيين اليونانيين العظماء أبطالاً تاريخيين غير اسطوريين بقدر ما فعلت « الفرس » . ففي هذه التراجيديا نجد آتوسا وداريوس وكسيركس وهؤلاء جميعاً شخصيات تاريخية حقيقية كما أن زمن الأحداث ليس الماضي الغابر بل هو عام ٤٨٠ ق . م الذي هزم فيه اسطول الفرس وجيشهم البري هزيمة نكراء فوق الأرض اليونانية . أضف إلى ذلك أن الكاتب نفسه ، اسخيلوس ، اشترك في القتال في معركة الماراثون وفي سلامين وغيرها ، ولا يجوز أن نمر مرور الكرام بهذه الحالة الوحيدة الفريدة من نوعها حيث يقوم الكاتب المسرحي اليوناني بالمزج بين خياله الشعري والأحداث الحقيقية التي عاشها .

تجري أحداث المأساة في معسكر أعداء اليونانيين ، في عاصمة الفرس سوزة . ونحن لانعرف انتصار اليونان العظيم إلا من أقوال أعدائها . يسمى هؤلاء الأعداء انفسهم « بالمتوحشين » . ذلك تناقض يثير ابتسامتنا ، فهذه التسمية لم يطلقها على الشعوب غير اليونانية الا اليونانيون أنفسهم ، برغم أنهم لم يكونوا يقصدون بهذه الكلمة ما نفهمه منها اليوم . ولو استعرضنا في الواقع أحداث المأساة لما وجدنا فيها أي متوحش ، ومع ذلك يوحي لنا نص « الفرس » ونحن نقرأه بمعنى كلمة « المتوحشين » المعاصر . فمن أين يأتي

ذلك الايحاء أهو لأن الفرس يفرطون في البكاء في هذه المأساة ويلطمون صدورهم ووجوههم ولا ينجلون من ابراز حزنهم ويأسهم ؟ كلا، فأية مأساة تخلو من البكاء والصراخ ؟ ان سبب الايحاء أمر آخر .

آتوسا تروي للحكماء حلمها المشؤوم : « رأيت في المنام امرأتين الأولى ترتدي ثوبا فارسيا والثانية تلبس ثياب الدوريين » . المرأتان اللتان رأتهما القيصرة في المنام ترمزان إلى فارس واليونان . وتتابع آتوسا الحديث فتروي أن ابنها القيصر كسيركس حاول أن يضع نيرا على رقبتى المرأتين ويشدهما إلى عربة فأطاعت احدهما أما الأخرى «فمزقت لحام الفرس يديها وحطمت النير إلى نصفين » ان هذه التعابير — النير ، اللجام ، العربة — ذات مغزى كبير . بعد ذلك يزداد وضوح المقابلة بين اليونانيين والفرس في مسرحية اسخيلوس . تسأل القيصرة : من زعيمهم وراعيهم من سيد جيشهم ؟ انها لا تتخيل أي شكل آخر من أشكال الحكم : ويأتيها جواب الكورس : « ليسوا خدما لأحد ، ليسوا عبيد أحد » . وعندما يتحقق حلم آتوسا ويتضح أن كسيركس قد هزم ، يعود اسخيلوس فيطرق المسألة نفسها على لسان الكورس الفارسي ويصل إلى استنتاجات بعيدة المدى تجعل بمقدورنا الحديث عن المقارنة بين نمطين من الحياة أحدهما متوحش ، بكل ما في هذه الكلمة من معنى معاصر ، والآخر نمط يليق بالانسان المتحضر ، نمط لا يرتقي فيه الانسان على الأرض خائفا ولا يعرض على لسانه بأسنانه لأن من يتحرر من نير العبودية يصبح حرا في أقواله أيضاً .

ان الحاح اسخيلوس على هذه الفكرة يشير إلى مدى أهميتها عنده . فالامبراطورية الفارسية ، في نظر الشاعر ، ليست عدوا سياسيا فحسب ، بل هي أيضا نظام اجتماعي أشد تخلفاً وأقل انسانية من وطنه أثينا ، وهي نموذج الخصم الخارجي الذي يهدد أعماق جذور المدنية اليونانية . هكذا يتحول اعتزاز الشاعر بوطنه أثينا وباليونان إلى اعتزاز بالمبدأ الديمقراطي في حياة الدولة ، إلى الاعتزاز بحب الحرية عند الانسان عموما .

لا يذكر اسخيلوس في « الفرس » اليونانيين الايونيين الذين حاربوا إلى جانب كسيركس ضد أبناء عموماتهم ، كما انه يصمت عن الخلافات في معسكر اليونانيين انفسهم عشية المعركة الحاسمة . وقد رأى بعض الباحثين أن السبب اعتقاد الكاتب بأن ذلك ليس مفيدا اذ تتطلب اللحظة التاريخية انشاء تحالف متين بين الدويلات اليونانية . ولكن القضية لا تنحصر ، في نظرنا ، بالحسابات السياسية الضيقة . ليس اسخيلوس مؤرخا رسميا ، بل هو شاعر وفنان يعمم الأحداث ويعطيها معنى شاملا . نعم ، انه سياسي ، ولكنه سياسي ، ككل فنان

يهم بالأمور الكبيرة الجليلة ولايهم بالصغائر . انه يقابل بين نظرتين إلى العالم . في « الفرس » أسماء كثيرة لقادة اختلقهم اسخيلوس . ولكن ما أهمية ذلك بالنسبة إلينا ؟ لأهمية لذلك على الإطلاق . ما أهمية ان يذكر لنا اسخيلوس اسم حاكمة مدينة نماليكارناس ارميسيا اليونانية التي استنحت ثناء كسيركس نفسه ، مالم يكن ذلك منطلقا لتصوير الحياة وآثار الشقاق بين الأخوة ؟ لعل ذلك كان موضوع مسرحيات أخرى لاسخيلوس لم تصل إلينا . أما « الفرس » فتعالج أمرا آخر . وهنا يجدر بنا ونحن نختتم حديثنا عن « الفرس » ، التراجيديا التاريخية الوحيدة التي وصلت إلينا ، أن نذكر كسمات ارسطو في كتابه « فن الشعر » الشعر اكثر فلسفة وجدية من التاريخ : الشعر يتحدث عن العام في الغالب ، أما التاريخ فيتحدث عن الفرد .

قلنا ان اعتزاز اسخيلوس باليونان المتصورة تنامي في ابداعه إلى اعتزاز بالانسان . ترى ألم يقده هذا الاعتزاز بعظمة الإنسان إلى التطاول على هيئة الآلهة ، إلى الصراع مع تلك الآلهة ؟ نعم لقد حدث ذلك ، فوجه اسخيلوس إلى آلهة اليونان طعنة قاتلة في بروميثيوس . اذا نحن قارنا بين زيوس كما يبدو في مأساة « بروميثيوس في القيود » (نقصد هنا منولوجي بروميثيوس واو) وبين صورة كبير الآلهة هذا كما تبدو في أغاني الكورس في تراجيديات اسخيلوس الأخرى ، لانستطيع الا أن نلاحظ تناقضا غريبا . زيوس في « بروميثيوس » طاغية حقيقي ، غليظ القلب مستبد يحقر الناس ويمجد العنف ويتسبب في جنون ايواشقية وهو حاكم حقوق تحركه شهوة الانتقام فيسلط على خصمه بروميثيوس شتى ألوان العذاب . في حين أن زيوس في « اوريستا » مثلا ، وهي احدى مآسي اسخيلوس أيضا ، يبدو لنا خيرا يقود الناس عبر الآلام إلى التعقل والحكمة ، إلها تكمن الرحمة وراء قوته وجبروته . فكيف نوفق بين الصورتين ؟

ان بروميثيوس الذي سرق النار فأعطاهما للبشر وعلمهم شتى الفنون والحرف يجسد ، دون شك ، عقل الانسان ومدنيته وتقدمه . تصطدم روح بروميثيوس المتوثبة إلى المعرفة مع المختلة وسلطة الذات والمداهنة — مع كل مايجسده زيوس وحاشيته . غير ان العيوب التي يجسدها هؤلاء عيوب انسانية أيضا . وبروميثيوس ، ومن خلاله اسخيلوس ، لا يثوران ضد الآلهة عموما ، بل ضد الآلهة التي حملت في ذاتها أسوأ الصفات الانسانية . الآلهة التي طعنها اسخيلوس طعنة مميتة هي الآلهة البدائية الشبيهة بالانسان المترسبة في أذهان الناس منذ عصر هوميروس بل من قبل عصر هوميروس . لم يكن اسخيلوس ،

اذن ، مناهضا للدين ، ولكن دينه كان دين الاخلاص للمبدأ الأخلاقي الذي تجسده آلهة الحقيقة . وفي هذا المبدأ ثلاثة بنود : اطاعة الآلهة واطاعة الوالدين واکرام الضيف . ان أهم بنود هذا المبدأ البند المتعلق باطاعة الآلهة . يشتمل هذا البند — دون شك — على الايمان بأن الآلهة تقابل الشر وان العمل الشرير لا يبقى دون عقاب . ان مسرحيات اسخيلوس كلها تبين تلاحق أعمال الشر عند خرق أية قاعدة من هذه القواعد البسيطة . ليست هذه القواعد بدعة جديدة جاء بها اسخيلوس فالمرء يجد مثلها في تشريع بابل وفي القوانين الرومانية . وعلى هذا فديانة اسخيلوس ليست سوى شكل من أشكال القانون الأخلاقي في المدن القديمة الراقية ، شكل تكون في وطن الشاعر وعصره .

نحن نعرف أن « بروميثيوس في القيود » ليست سوى جزء من ثلاثية تضم تراجيديا « بروميثيوس المحرر » و « بروميثيوس حامل الشعلة » .

ولكننا لا نعرف ترتيب هذه الثلاثية ولا نعرف محتوى الجزأين اللذين لم يصلنا إلينا . غير أن مقارنة « بروميثيوس » في القيود « مع سائر مسرحيات اسخيلوس التي وصلت إلينا تدفعنا إلى الاعتقاد بأن الشاعر قام في « بروميثيوس » بمراجعة لتاريخ الديانة المعاصرة له ، لتاريخ تخضر الآلهة المشروط بتحضير البشر . يؤيدنا في هذا الافتراض تحيز اسخيلوس الذي كان ، كسائر الكتاب المسرحيين اليونانيين العظماء ، ينفذ دائماً مهمات تربية — تثقيفية . وهو يفتح أمام المشاهدين في كل عمل مسرحي العالم بكل اتساعه المكاني والزمني الممكن .

ولكن على الرغم من أن الانسان يقف في مركز هذا العالم معتزاً بعشقه للحرية مرتقياً بذاته وبآلهته ، سيداً على الطبيعة ، لا يستطيع المرء أن يرى في انسان اسخيلوس تلك الظلال الرقيقة التي تحول الهيكل الجامد إلى صورة نفسية تحمل الفطرة الطيبة أو الفطرة الشريرة ، الظلال التي تحول الهيكل الجامد إلى صورة كاملة حيوية . نحن لانقص بذلك اهتمام اسخيلوس بالتجريد العقلي وتجاهل حركات النفس الانسانية المتناقضة . ان شخصه مرسومة بريشة فنان لا بقلم يصوغ موضوعاته في قالب حوارى . المسرحيات الفلسفية ستأتي بعد اسخيلوس بزمن كبير ، أما هو فرائد فقط ، رائد يشق بداية الطريق . لذا نجد أن شخص اسخيلوس أشبه بتمائيل عملاقة قدت من الصخر بشجاعة . أما ازميل النحات فلم يكدها بها . ليست شخص اسخيلوس كتلاً حجيرية ولكنها احتفظت في ذاتها بكل قوة الحجر الكامنة وثقله . وفي اعتقادنا أن البنية الخارجية في « بروميثيوس » حيث تجري الأحداث عند بداية العالم ، في

وسط فوضى الصخور ، بعيداً عن مساكن الناس ، وحيث لا يظهر بشر أمام المشاهد ، بل تظهر أمامه كائنات اسطورية ، فيرى أشباحاً ولا يرى وجوها ، هذه البنية الخارجية تؤيد تماماً ما ذكرناه حول خشونة شخص اسخيلوس .

سوفوكليس :

عندما نقرأ انيتجونا لسوفوكليس فنصل إلى أغنية الكورس « المعجزات كثيرة في هذا العالم ... » يتولد لدينا شعور من يلقي شيئاً يألفه . ويتابع الكورس الغناء : « والإنسان أعظم المعجزات . انه يملك فن الملاحة ، وقد استطاع ترويض الحيوانات وأتقن بناء البيوت ومعالجة الأمراض . انه ذكي مخاتل وقوي . هذا التعداد لامكانات الانسان ومواهبه ومهاراته يبدو في بعض فقراته وكأنه مأخوذ عن اسخيلوس ، منقول عن قائمة الأعمال التي قدمها بروميثيوس إلى الانسانية . لا يوجد هنا ، طبعا ، أي نقل مباشر عن اسخيلوس بل ان سبب ذلك هو ، ببساطة ، وحدة المصدر الذي يستقى منه الشاعران مواضيعهما : الأساطير التي تروي كيف علمت الآلهة الانسان شتى الفنون المفيدة. ولكن إذا تعمقنا في قراءة « انيتجونا » نجد أن سوفوكليس يعمق تقاليد اسخيلوس ويضفي على محتواها غنى جديداً .

ليس موضوع تراجيديا سوفوكليس معقداً . انيتجونا توارى في التراب جثة أخيها القتل بولينيك الذي حرم القيصر كريونت عم انيتجونا دفنه مهدداً من يفعل ذلك بالموت ، فبولينيك خان وطنه وتسبب في الحرب الأهلية . ويجري اعدام انيتجونا لأنها خالفت أمر القيصر . بعد ذلك ينتحر عريس انيتجونا ابن كريونت وأم العريس زوج كريونت .

هذا الموضوع البسيط أعطى غذاء وفيراً للمناقشات والآراء حول انيتجونا . ان تفسيرات العلماء مستمرة إلى يومنا هذا . فقد رأى بعضهم في تراجيديا سوفوكليس صداماً بين قانون الضمير وقانون الدولة . ورأى بعضهم الآخر فيها صداماً بين الحق القبلي ومتطلبات الدولة . وفسّر غوته سلوك كريونت بحقه على القتل وعد هيجل « انيتجونا نموذجاً كاملاً للصدام المأساوي بين الدولة والأسرة . لن نناقش هذه التفسيرات بالتفصيل فلكل منها ما يدعمه في نص المسرحية ، ولكننا سنطرح على أنفسنا السؤال التالي : لماذا كانت جميع هذه التفسيرات ممكنة رغم بساطة أحداث المسرحية وقلة عدد الشخصيات فيها ؟ السبب الأول في ذلك هو ، في اعتقادنا ، أن الأبطال الذين يصورهم سوفوكليس ليسوا أفكاراً واتجاهات عارية بل اناس لكل منهم شخصيته وفرديته . ولاي تصرف في الحياة ، لأي صدام حياتي ،

ناهيك عن التضحية بالنفس ، مقدمات عديدة تشمل تربية الإنسان وقناعاته وتكوينه النفسي وهذا ما يجعل من المستحيل تفسير أي عمل حياتي تفسيراً كلياً .

سوفوكليس كاسخيلوس شديد الاهتمام بالإنسان . ولكن نماذج البشر عند سوفوكليس أفضل صقلاً مما عند سلفه . فإلى جانب انتيجونا يصور لنا سوفوكليس شقيقتها ايسمينيا . ان هذه القرابة تجعلها في وضع واحد تماماً تجاه كريونت وبولينيك على أن لدى انتيجونا أسباباً أكثر وجاهة تدفعها إلى الخضوع لأوامر كريونت مما لدى شقيقتها ايسمينيا ، فهي عروس ابنه ، ولكن الذي يستسلم لأوامر الملك الظالم هو ايسمينيا وليس انتيجونا . ان هذه المقارنة بين الشخصيتين في لحظة تتطلب عملاً حاسماً تنطوي على معنى تربوي عميق . صحيح ان الإنسان سيد الطبيعة ، وصحيح أن أعمال الإنسان رائعة وصحيح أنه قادر على معارضة الآلهة نفسها . ولكن كيف يجب أن يكون الإنسان حتى يستطيع ممارسة قدراته هذه ؟ يجب أن يكون صارماً مع نفسه ومستعداً للتضحية بهنائه بل بحياته في سبيل مثله الأخلاقي .

تبلغ هذه القناعة التربوية عند سوفوكليس قممتها في مأساة « أوديب الملك » . عندما يقال : ان التراجيديات اليونانية هي تراجيديات القدر وأنها تبين عجز الإنسان امام مصيره الشرير المحتوم ، فالمقصود بذلك هو في الغالب هذه المأساة بالذات . ولكن هذا الفهم للتراجيديات اليونانية ينطوي على قدر كبير من الحداثة . وسبب ذلك أن الذي يدهش القارئ اليوم هو غرابة الموضوع وطرافة الاسطورة أكثر مما يدهشه التحليل النفسي الذي اعتاد عليه وليس أسهل في البرهان على ذلك من الاستناد إلى تراجيديات « أوديب الملك » .

كان المشاهد الذي عاصر سوفوكليس يعرف اسطورة أوديب معرفة جيدة . كان ذلك المشاهد يعرف أن أوديب قتل أباه وهو يجهل أنه أبوه ثم جلس على عرش أبيه القتل وتزوج أرملة وهو يجهل أيضاً أنها أمه . ولم يخرج سوفوكليس عن موضوع الأسطورة . لذا فان اهتمام المشاهد والكاتب نفسه لم يكن منصبا على تسلسل الأحداث الذي يستهوي قارئ اليوم بقدرته . لم يكن الكاتب وجمهوره يهتمان بمسألة « ماذا حدث ؟ » بل بمسألة « كيف حدث ؟ » . كيف عرف أوديب أنه قاتل أبيه ومدنس سرير أمه ؟ وكيف جرت الأمور بحيث اضطرته إلى معرفة ذلك ؟ وكيف تصرف عندما علم بحقيقة الأمر ؟ كيف تصرف أمه وزوجه ابوكاست ؟ ان الإجابة على هذه الأسئلة كلها اجابة نفسية دقيقة واطهار شخصية البطل النبيلة في لحظة الانتقال بالذات من الجهل إلى معرفة ، وتعليم المشاهد من خلال هذا

المثال الاستعداد الشجاع اتلقي ضربات القدر مهما كانت هذه الضربات مؤلمة - هذه هي المهمة الانسانية النبيلة التي وضعها سوفوكليس لنفسه . يقول أرسطو : لا يجب أن يكون في مجرى الأحداث ما يناقض المعنى ، ولكن اذا وجد فيجب أن يكون خارج التراجيديا كما هي الحال في تراجيديا « أوديب عند سوفوكليس » . وأنت ، في الواقع ، لا تستطيع أن تجد في تطور أحداث « أوديب » ما هو « مناقض للمعنى » ولا ما هو غير منطقي وغير مبرر ومتعارض مع شخصيات أبطال المسرحية . واذا وجد ما يناقض المعنى فذلك ، كما هو واضح تماما ، نتيجة الكوارث التي اذهلت على أوديب . عند القدر الأعظم ، أي أن التناقض مرتبط بالأسطورة التي بنيت عليها أحداث المأساة . ان كلمات أرسطو حول أوديب : « ما يناقض المعنى » موجود « خارج التراجيديا » تعطينا ، كما نعتقد ، المفتاح لفهم القدماء لهذه المسرحية حيث الموضوع الأسطوري ، الذي يقوم فيه القدر بالدور الرئيسي ، ليس إلا وسيلة للحديث على مسؤولية الانسان عن تصرفاته ، وسيلة لرسم الصورة النفسية الصحيحة لما يجب أن يكون عليه سلوك الانسان في الظروف المساوية .

بهذا المعنى يشبه استخدام الأسطورة عند سوفوكليس استخدام رسامي عصر النهضة لأساطير التوراة المألوفة كشكل يضمّنونه قضايا الحياة المعاصرة وفهمهم العميق للانسان .

ايروبيديس :

ايروبيديس أصغر العظماء الثلاثة سنا ومع ذلك لا يخلو أي عمل من أعماله من الأبطال الأسطوريين . لكن القارئ المعاصر يشعر وكأن مسرحيات ايروبيديس التراجيدية كتبت بعد مسرحيات معاصريه الأكبر سنا ، بزمان طويل . إنها ، في العادة ، مفهومة تماما دون أية تعليقات اضافية ، وهي تلاقي في خيالنا استجابة مباشرة وأكثر حيوية . لماذا ؟ سبب ذلك في اعتقادنا هو كون ايروبيديس قد طرق مواضيع أقرب إلى نفوسنا من تصورات اسخيلوس الكونية والدينية ومن الظروف الاستثنائية التي يقع فيها أوديب واثيجونا عند سوفوكليس . ان الموضوع الرئيسي الذي عالجّه ايروبيديس هو الحب والعلاقات الأسرية (نسبة إلى الأسرة) وهذا ما يبدو واضحا من مسرحيته « ميديا » ومن سائر أعماله الأخرى .

غير أن القضية لا تنحصر في المواضيع . لقد أدخل ايروبيديس إلى التراجيديا التي كانت تتكلم بلغة عالية المستوى بل متعالية أحيانا ، تفاصيل معاشية حقيقية إلى أقصى حد . لم يكن العبيد ليظهروا في مسرح اسخيلوس وسوفوكليس ، إلا في أدوار « عابرة قصيرة » ، كأن

يحلوا محل التماثيل . أما دور العبيد في مسرح إيروبيديس فكان أكبر من ذلك بكثير (العبد المربي في « ايون » يقوم بدور رئيسي ، اليكترا بنت آغاميمنون تتزوج من فلاح برذ - م - ارادتها) وفي هذا المجال يبدو الشاعر وكأنه يقترح تفسيراً للأسطورة أقرب إلى الواقع الحياتي . ان سعي إيروبيديس إلى تقريب الحدث التراجيدي إلى الواقع يبدو واضحاً في تعليقه سلوك أبطاله تعليلاً نفسياً طبيعياً . وهناك حالات كثيرة في أعمال الكاتب يقوم فيها البطل عند ظهوره على المسرح بتعليل سبب ظهوره ، وكأن إيروبيديس يتضابق من أية شرعية مسرحية . وحتى شكل المنولوج نفسه ، الحديث دون وجود مستمع ، هذا الشكل الذي لا يزال المسرح يستخدمه إلى يومنا هذا ، بدا لإيروبيديس في حالات كثيرة ، انه يحتاج إلى تبرير منطقي . لو قرأنا باهتمام ، بداية « ميديا » حيث تلقي المرضعة منولوجاً يوضح للمشاهدين ما يجري ، لوجدنا مثالا واضحاً على ذلك .

هذه الخصائص في أعمال إيروبيديس الخاضعة لنظريته العامة حول تقريب التراجيديا من الواقع الحياتي ، من الممارسة الحياتية والمنطق الحياتي ، هي التي تقربه إلى نفوسنا وتنفض غبار القرون الطويلة عن أعماله .

في ظل هذه « الحياتية » في مسرحيات إيروبيديس يصبح اشتراك الآلة في أحداثها الخاضعة لقوانين الحياة الأرضية أمراً شاذاً . ان عربة اوقيانيد المجنحة لا تثير الدهشة وهي تطوي المسافات في الكون في مسرحية اسخيلوس « بروميثيوس » ولكن العربة السحرية التي تهرب فيها ميديا من ياسون تحير المشاهد في مسرحية انسانية واقعية في أحداثها كلها . فقد يفسر القارئ المعاصر ذلك على أنه من تقاليد الماضي ورواسبه . ولكن ، حتى أريستوفانيس - معاصر إيروبيديس - انتقد الأخير لمزجه غير المنسجم بين الرفيع والوضيع ، أما أرسطو فلامه لاستخدامه « الآلة المحمول على الآلة » حيث لا تنجم النهاية عن الحبكة القصصية وإنما يتم بلوغها عن طريق تدخل الآلة الذي يظهر على المسرح بواسطة الآلة المسرحية (العربة) .

ان الاعتقاد بكون هذا التنافر من رواسب الماضي ، أو الأخذ برأي النقاد القدماء الذين عدوا ذلك نقصاً في ذوق إيروبيديس ومهارته في بناء المسرحية ، لا يساعداًنا في النفاذ إلى عمق هذا التناقض الجمالي الذي لم يحل دون بقاء إيروبيديس في ذاكرة الأجيال كاتساً مسرحياً عملاقاً من مرتبة اسخيلوس وسوفوكليس . لقد سعى هذا الكاتب فعلاً إلى اظهار الناس على حقيقتهم ، وادخل المادة الحياتية إلى التراجيديا بشجاعة وجعلها تعالج أهواء

الانسان وعواطفه . فاذا ما اضطر إلى ادخال قوى مافوق الطبيعة ادخالا مفاجئا من أجل حل الصدام ، فليس سبب ذلك عجزه عن « صياغة حل أكثر منطقية » ، بل سببه أن الشاعر لا يرى في ظروف عصره الواقعية حلا للكثير من القضايا الانسانية المعقدة . ولكن الذي يهمه ، في أغلب الأحيان ، ليس وضع الحلول وإنما طرح القضايا ، فطرح القضية طرْحاً جريئاً جديداً هو ، في حد ذاته نوع من التعليم والتربية .

ايروبيديس شاعر متشكك ليس لديه ايمان اسمخيلوس وسوفوكليس الراسخ بسمو الآلهة الأخلاقي وشرعية تحكمها في بناء مصائر الناس .

ولكن ايروبيديس برغم ذلك هو الوارث الحقيقي لفن اسمخيلوس وسوفوكليس . فهو مثلهما شاعر ومواطن أدبيل خلد من وعي الديمقراطية الاثينية التي كانت أكثر نظم ذلك العصر انسانية . صحيح ان ايروبيديس تشكك في كثير من جوانب الحياة وطرح العديد من المسائل التي كانت قبله خارج نطاق صلاحية الكتاب المسرحيين . ولكنه لم يشك أبداً في حتمية التقاليد الديمقراطية العظيمة في وطنه اليونان ، وهذا ما يستطيع المرء تلمسه في كل عمل من أعماله رغم نظرته الناقدة إلى تجربة من سبقوه .

اريستوفانيس : أصبح الانتقاد سيد المسرح الأثيني مع ازدهار لون فني آخر غير التراجيديا . هذا اللون هو الكوميديا الآتيكية التي ازدهرت على يدي كاتب مسرحي يوناني عظيم هو اريسثوفانيس (٤٤٦ - ٣٨٥ ق . م تقريبا) كان الكتاب الكوميديون يشتركون بانتظام في مهرجانات المسرح إلى جانب الكتاب التراجيدين قبل اريسثوفانيس بزمان طويل . ولكننا لانعرف الا القليل عن سبقه وحتى عن معاصريه .

ان نقد اريسثوفانيس هو نقد سياسي قبل كل شيء . لقد عاش اريسثوفانيس في أعوام الحرب الأهلية اليونانية التي دارت لصالح تجار وحرفيي أثينا الأغنياء وأنزلت الكوارث بالمزارعين الصغار فقطعتهم عن أعمالهم وألحقت الدمار والخراب بكرومهم وبحقولهم . تسلم كليون وهو صاحب ورشة لدباغة الجلود القيادة في أثينا بعد بيركليس وكان كليون من أنصار اتخاذ أشد الاجراءات العسكرية والسياسية والاقتصادية حزماً ضد اسبارطة . أما صفاته الشخصية فلم يمتدحها أحد من الكتاب القدماء الذين كتبوا عنه . وشغل اريسثوفانيس موقفا معارضا صريحاً تجاه الحرب ، وبدأ نشاطه الأدبي بهجمات دؤوب ضد كليون مصوراً اباه ديماغوجيا جشعاً . مما اضطر كليون إلى رفع دعوى ضد الكاتب متهما اباه بالخط من قدر

المسؤولين بحضور ممثلي الحلفاء في الحرب وذلك في عمله الكوميائي « البابليون » الذي لم يصل إلينا والذي كتبه اريستوفانيس وهو في العشرين من عمره . تملص اريستوفانيس من المحاكمة على نحو ما ولكنه لم يلق السلاح . فبعد عامين قدم الكاتب مسرحيته « الفرسان » التي يصور فيها شعب أثينا على شكل رجل عبوز اسلم قياده كله إلى خادم دباغ مختل لا يصعب على المرء التعرف على كليون من خلاله . وهناك وثائق تؤكد أن اريستوفانيس أراد أن يمثل هذا الدور بنفسه . أهى شجاعة ؟ طبعاً . ولكن هذه الحقائق تؤكد من ناحية أخرى أن الأخلاق والمؤسسات الديمقراطية كانت لاتزال قوية في بداية نشاط اريستوفانيس الأدبي . أما الأعوام الأخيرة من نشاط اريستوفانيس الأدبي – بعد هزيمة أثينا – فقد جرت في ظروف أخرى ، فقدت فيها الديمقراطية قوتها فاختفت الانتقادات اللاذعة التي تميزت بها أعمال اريستوفانيس الكوميديّة وبدت مسرحياته الأخيرة أشبه بالأساطير الطوباوية .

لقد اختفت منذ زمن بعيد الأهواء السياسية التي حرّكت اريستوفانيس وأصبح الكثير من تلميحاته غير مفهوم كما أن تعلقه بالماضي الأتيكي يبدو لنا الآن ساذجاً وغير مقنع . صحيح أن صور الحياة السلبية التي عرضها الكاتب في أعماله التي تناهض الحرب الأهلية اليونانية لاتزال تهز المشاعر حتى يومنا هذا . غير أننا نحس المتعة الجمالية الحقة ونحن نقرأ اريستوفانيس لاسبب ذلك ، وإنما بسبب عبقرية الكوميديّة التي لاتنضب ، بسبب الجرأة الهائلة التي يتترع بها الضحك من كل شيء يمسّه ، من السياسة ، من الحياة اليومية ، من الأساطير .

إن الشكل الخارجي لكوميديا اريستوفانيس – الكورس بأغانيه ذات المقاطع والمقاطع المضادة والآلات المسرحية واشترك الأبطال الاسطوريين في الأحداث – يعطي امكانيات تقليد التراجيديا . كان الناس في أيام المهرجانات المسرحية يشاهدون التراجيديا منذ الصباح حتى الأصيل ، وفي الأصيل في الأماكن ذاتها ، يجري تقديم عروض مدفها تطهير النفس ، لاعن طريق الرعب والمشاركة في الألم (هكذا حدد أرسطو مهمة التراجيديا) وإنما بواسطة الضحك والمرح . ألا يدفع ذلك الكاتب المسرحي دفعا إلى تقليد التراجيدين تقليداً ساخراً ؟ بلى ، كانت روح التقليد الساخر تنطلق كإرادة من قمقم ، فتشمل جميع مجالات التراجيديا . ولم يقتصر التقليد على المواضيع التراجيدية بل كان يشمل لغة

التراجيديا وأسلوبها أيضا . ولقد أدت هذه السخرية المتصاعدة بارستوفانيس إلى السخرية من المسرح عموما فيما اصطلح على تسميته (الباراباسا) .

الباراباسا : أغنية جماعية متميزة ، لم تعرفها التراجيديا ، ينزع المشتركون فيها الاقنعة عن وجوههم ويتجهون بنشأتهم إلى الجمهور مباشرة . يقطع الكورس الأحداث على المسرح ويشعر يحدث الجمهور عن الكاتب ويعدد خدماته ويهاجم أعداءه في السياسة والأدب . ليست مخاطبة الجمهور بدعة ابتدعها ارستوفانيس بل هي في اعتقادنا أساس الكوميديا الطجائية القديمة . ولكن الباراباسا تبدو ضمن ابتكارات ارستوفانيس الكوميدية الواحدة من تلك الابتكارات ، تبدو سخرية من الشرطة المسرحية ، هدما للأيهام المسرحي تمتد خيوطه لاحقا إلى بلاوتوس وبريخت عبر طريق الأدب المسرحي العالمي .

لا يتوقف ارستوفانيس في نقده عند حدود المسرح التراجيدي ، بل يتوغل ببساطة في شتى مجالات الثقافة والحياة اذا كان في ذلك ماينفعه في تحقيق اهدافه السياسية . فهاهو في « الغيوم » يرغم سقراط وستريسياد على مناقشة سبل الخلاص من الديون ، أي يرغمهما على الحديث في موضوع ليس فلسفيا على الاطلاق ، وعلى استخدام شكل الحوار السقراطي . لقد كان ذلك كافيا للهزء بسقراط الذي عده ارستوفانيس سفسطائيا يهدد أسس المجتمع الديمقراطي الأثيني . وأسس الأخلاق القديمة . « لكن سخرية ارستوفانيس كانت بلا حدود . فحتى تقيض سقراط ، ستريسياد الذي يحب حياة الريف العادئة والذي يدمر في النهاية « أفكار » سقراط وتنتهي كوميديا « الغيوم » بانتصاره ، يتعرض إلى العديد من المواقف التي تضحك الجمهور ، فتارة يستشري البق في قرصه وتارة يراوغ الدائنين وتارة تالسه يضرب ابنه الذي يفصح لأبيه . وعلى الرغم من ذلك ، لا يحس المرء في سخرية ارستوفانيس برودة الرفض الشامل .

ذلك هو سر عبقرية هذا الشاعر الذي لا توجد عنده نماذج « ايجابية » تسمو فوق الانتقاد . ان بطاء الايجابي هو الحكمة الفلاحية ، والحكمة انسانية وخيرة دائما . بفضل هذا الأساس الانساني عاشت أعمال ارستوفانيس عبر القرون محتفظة بقيمتها الجمالية ودفئها .

في الفترة التي تلت ارستوفانيس لم تعد أثينا تزعم اليونان . فبعد انتصار مكيدونيا العسكري في عام ٣٣٨ ق . م انعقد لها لواء الزعامة . وتضاءلت أهمية أثينا طردا مع اتساع رقعة فتوحات الاسكندر المكدوني . وجرت الحياة فيها خالية من العواصف السياسية وخبث

المشاعر الوطنية . ولم يبق يشد الناس شعورهم السابق بالانتماء إلى الدولة — المدينة الواحدة . فاشتدت الفرقة بين الناس وانغلقت دائرة اهتمامات الأثينيين على المشاكل الشخصية والعائلية والمعاشية . لقد عرفت هذه المرحلة ، باسم العصر الاتيكي الجديد ، وانعكست ملامحها في الكوميديا الاتيكية الجديدة التي كان ميناندر من أهم أعلامها .

الحوار الفلسفي • نظرية الادب

القرنان الخامس والرابع قبل الميلاد هما زمن تطورا الفلسفة اليونانية تطورا سريعا وزمن نشوء النظم الأساسية في الفلسفة القديمة . ففي هذا الزمن وضع ديموقريط فلسفته المادية وافلاطون فلسفته المثالية وفيه صاغ ارسطو نظامه المتأرجح بين المثالية والمادية . ناهيك عن الكثير غير هؤلاء من الفلاسفة والمفكرين الأقل شأنا . وفي هذه الفترة . بنشأ الشكل الفني المتخصص في عرض القضايا الفلسفية — الحوار ، وفيه يعرض الفيلسوف أفكاره على شكل مناقشة مع حكيم ما يناقضه أو مع تلاميذه .

استخدمت الفلسفة اليونانية النثر منذ نشأتها ، وكان النثر فيها ذا طابع عملي علمي لا يهدف إلى تحقيق غايات فنية . ولم تبرز هذه النزعة الفنية الا عند السفسطائيين الذين نشروا مكتسبات الفكر الفلسفي على نطاق واسع .

ان اصل الحوار الفلسفي هو المبارزات الكلامية بين الحكماء في الحفلات لكن الحوار لم يأخذ شكله النهائي كلون من فنون الكلام الا في مدرسة سقراط .

عد تلامذة سقراط شكل المحادثة القائمة على أساس السؤال والجواب صفة من صفات طريقة معلمهم تجعله متميزا عن السفسطائيين الآخرين . وكان هؤلاء التلامذة يصوغون مؤلفاتهم على شكل حوار بطله الأساسي سقراط . ومن بين هذه الحواريات حواريتسا كسينوفون « ذكريات عن سقراط » و « نظام الحياة المنزلية » . اللتان ضممتا الكثير من أحاديث سقراط الحقيقية والمختلفة .

أفلاطون :

كان افلاطون (٤٢٧ — ٣٤٧ ق م) تلميذا من تلامذة سقراط في شبابه . وقد بدأت عنده ، بعد موت سقراط ، سنوات التجوال التي زار فيها مصر وصقلية التي زارها ثلاث مرات وحاول الاصلاح فيها فأسهم في الصراع السياسي بين الأحزاب في

بلاط الحاكين المستبدين ديونيس الأكبر وديونيس الأصغر . وفي الفترة الزمنية الفاصلة ما بين رحلته إلى صقلية ، في حوالي عام ٣٨٧ ق . م أسس أفلاطون في غابة البطل اكاديم (قرب أثينا) مدرسته التي اشتهرت باسم « الأكاديمية » .

تتصف تعاليم أفلاطون بعاداتها العميق للديمقراطية . النظام الديمقراطي والنموذج النفسي للناس الذين يعيشون في ظل هذا النظام مدانان أشد الادانة من جانب أفلاطون . ففي مشروع الدولة المثالية الذي رسمه أفلاطون تتولى الفئات المستهلكة – الفلاسفة والعسكريون – السلطة ، أما الفئات المنتجة فمبعدة عن المشاركة في الادارة . ولا يتوجه أفلاطون في تعاليمه إلا إلى الذين في قمة السلم الاجتماعي آملا أن يجد بينهم من سيريه ليكون حاكماً مثاليا . أما الشعب فيجب أن يحتفظ بمعتقداته الغيبية التي تصبح عند أفلاطون وسيلة واعية لخداع الجماهير .

ترتبط الأبحاث الفلسفية عند أفلاطون بنفاذ البصيرة . وهو بالاستناد إلى بصيرته النفاذة يحدث عن حياة الروح بعد الموت وعن عالم « المثل » الحقيقي الخالد . الأشياء الأرضية متغيرة وزائلة . وهي ليست سوى ظلال « المثل » التي شوهتها ماديتها . « المثل الأعلى هو الخير والخير هو الاله ومهمة الانسان هي ان يشبه بالاله عن طريق التأمل الفلسفي . ويعتقد أفلاطون ان قناعاته العميقة نتاج « وحي » لا يمكن التعبير عنه بالكلمات .

لم يكن أفلاطون مفكرا فقط بل كان فنانا أيضا . ولذا فان لأعماله ، إلى جانب القيمة الفلسفية ، قيمة فنية أيضا . وجميع هذه الأعمال مكتوبة بصيغة الحوار ماعدا « مرافعة سقراط » .

وباستطاعتنا أن نلاحظ ثلاث مراحل في أعمال أفلاطون : (١) المرحلة « السقراطية » : وفيها يتبع أفلاطون طريقة معلمه سقراط بدقة ويجري أبحاثه على شكل محادثات قائمة على الأسئلة والأجوبة . (٢) مرحلة تكون الطريقة الأفلاطونية المستقلة : وفيها تتناوب الحجج الفلسفية مع « الأساطير » المصاغة صياغة فنية . غير أن الدور الأساسي في أعمال هذه المرحلة يبقى لسقراط كما في السابق . (٣) المرحلة الأفلاطونية : وفيها يحدث انعطاف في نظرات افلاطون فيتناقص دور سقراط في أعماله تناقصا ملحوظا حتى يختفي تماما في عمل أفلاطون الأخير « القوانين » ، كما أن الناحية الفنية تزداد كثيرا في أعمال هذه المرحلة .

والطريف أن أفلاطون ، الفنان المجيد ، يهاجم الشعر نظريا ويعده ضارا . ويورد لتأكيد رأيه حججتين . الحججة الأولى تتعلق بدور الشعر المعرفي .

ان « الموضوع » الأساسية في نظرية الفن القديمة التي تكونت في القرن الخامس ، تقوم على أساس أن الفن هو « محاكاة » الواقع أي إعادة تجسيده . وأفلاطون يؤيد هذه الموضوعات تماما ثم يستند إليها في استخلاص احكامه . بما أن العالم الذي تدركه حواسنا ليس سوى ظلل شاحب « للوجود الحقيقي » . وبما أن الشعر يعكس هذا الظل ، فكسا وهميا ، فانه — أي الشعر — يتعد مرتين عن « الحقيقة » . الفلسفة هي الطريق الوحيدة إلى المعرفة ، أما الفن « القائم على التقليد » فيبعدنا عنها . وتحمل حجة أفلاطون الثانية طابعا اجتماعيا أخلاقيا . الفن . في رأيه ، موجه إلى جانب من النفس الانسانية ، التراجيديا تشدد حساسية النفس والكوميديا تخلق فيها الميل إلى السخرية . واللونان يضعفان في النفس الانسانية جانب الحكمة والرجولة ويؤثران تأثيرا ضارا في أخلاق المواطنين . ويشير أفلاطون في النهاية إلى لأخلاقية الأساطير التي تنسب إلى الآلهة والأبطال عيوباً انسانية . وعلى هذا الأساس ، لايسمح أفلاطون في دولته الا بالأغاني التي تتمدح الآلهة وذوي الفضائل من الناس ، أما الشعر « القائم على التقليد » فمحرم فيها . وهكذا لايبقى لموميروس مكان في مدينة أفلاطون الفاضلة

أرسطو :

ابتعد أرسطو (٣٨٤ — ٣٢٢ ق . م) تلميذ أفلاطون عن نظرية معلمه المثالية في كثير من الأمور .

لقد كان نشاط أرسطو موسوعيا في شموله ، وكأنه يحمل مكتسبات الفكر اليوناني الفلسفي والعلمي في نهاية العصر اليوناني الكلاسيكي .

تشكل أعمال أرسطو التي وصلت إلينا موسوعة متميزة ، فهي تحتوي على المنطق ومختلف فروع العلوم الطبيعية (وفي قوامها علم النفس) ، والميتافيزياء والأخلاق وعلم الدولة (السياسة) والاقتصاد وفن الخطابة والشعر .

ونحن ، دارسي الأدب ، نهتم بالدرجة الأولى بكتاب أرسطو « فن الشعر » . لم يبق من هذه الدراسة الصادرة في كتابين غير الكتاب الأول الذي يحتوي على قسم عام وعلى نظرية التراجيديا والشعر الملحمي . أما القسم الثاني الذي لم يصل إلينا ، فكان يدرس الكوميديا والأوزان الشعرية .

كتاب « فن الشعر » كتاب صغير الحجم عميق المحتوى . يعد أرسطو الفن في كتابه « إبداعا » وشكلا متميزا من أشكال النشاط الإنساني له قوانينه المستقلة . ويمس في هذا الكتاب القضايا الأساسية في علم الجمال ونظرية الفن – منشأ الفنون وتصنيفها ، علاقة الفن بالواقع ، جوهر الاستيعاب الجمالي ، مفهوم الجميل ، مبادئ التقويم الفني ، خصائص بعض أنواع الفن .

لم يذكر أرسطو اسم أفلاطون ذكرا صريحا ولكنه كان يناقشه بشكل مستتر . فنظريته تعد ، إلى درجة معلومة ، اعتراضا على تلك الاتهامات التي وجهها أفلاطون إلى الشعر .

يتفق أرسطو مع أفلاطون والمنظرين الذين سبقوه في تعريف الشعر فيعده « محاكاة » ولكنه يتقدم خطوة كبيرة إلى امام في فهمه لموضوع المحاكاة . فمهمة الشاعر ، في رأي أرسطو ، ليست التحدث عن الماضي ، وإنما التحدث عما كان يمكن ان يحدث ، عن الممكن بالضرورة والاحتمال . وهو يشرح هذه الفكرة عن طريق عقد مقارنة بين الشعر والتاريخ (التاريخ في العصر القديم كان سردا لأحداث الماضي) . يقول أرسطو « ليس الفرق بين المؤرخ والشاعر في كون أحدهما يتكلم شعرا والآخر نثرا ... الفرق بينهما في كون أحدهما يتحدث عما جرى ، أما الآخر فيتحدث عما كان يمكن أن يحدث . ونتيجة لذلك يتضمن الشعر في ذاته عنصراً أكثر فلسفة وجدية من التاريخ : انه يمثل العام أما التاريخ فبمثل الخاص . ويقوم العام في تصوير ما يضطر الانسان المتصف بهذه الصفات أو تلك إلى قوله أو فعله بحكم الاحتمال أو الضرورة » . ان موضوعه أرسطو هذه تحتوي ، ولو بصورة ساذجة ، على مجموعة من الأفكار العميقة : ١ – ليس ما يميز الشعر هو الشكل (الوزن الشعري) بل ما يميزه هو المحتوى ، هو طبيعة الموضوع الذي يصوره . ٢ – ليس موضوع الشعر هو الواقعة الفردية المنتولة عن الطبيعة نقلا دقيقا ، بل ان موضوعه هو قوانين « الاحتمال » و « الضرورة » التي يدرکها الفنان العميق . ٣ – ليس موضوع « المحاكاة » في الشعر هو « الطبيعة » ، كما اعتقدت نظرية الشعر الكلاسيكية الاوربية فيما بعد ، بل هو « الأفعال » و « الطبائع » و « الانفعالات » أي الحياة الإنسانية . بما أن مهمة الفن ، عند أرسطو ، هي تصوير قوانين الحياة تصويرا صادقا ، فانه يقترب اقترابا شديدا من الواقعية . أضف إلى ذلك أن أرسطو يقر بإمكانية وجود طرق فنية مختلفة مقابلا ، بعد سوفوكليس ، بين

تصوير « ماهو كائن » وتصوير « مايجب أن يكون » . واذن فلشعر ، رغم حجج أفلاطون ، أهمية معرفية . بل ان ارسطو يرى حتى في شعور الرضى الذي يبعثه الفن في النفس لحظة معرفية تتجلى في فرح الانسان بمعرفة ماهو مجسد في العمل الفني .

أما الحجة الثانية التي يزعم فيها فيها أفلاطون أن الفن يضعف الأخلاق ، فان ارسطو يرد عليها بنظرية التطهير (كاتارسيس) .

في الفصل السادس من « فن الشعر » يعرف أرسطو التراجيديا ويشير في مجال تعداده لخصائصها إلى أنها « تقوم عن طريق التعاطف والخوف بتطهير النفس من شل هذه الانفعالات » ويتحدث ارسطو عن التطهير في كتابه « السياسة » مشيراً على القارئ أن يعود إلى كتابه « فن الشعر » الذي يعد بأن يقدم فيه شرحاً مفصلاً لهذا المفهوم . ولكننا لانجسد في كتاب فن الشعر ذلك الشرح المفصل الموعود . لذا نشأت تفسيرات متعددة لنظرية التطهير عند أرسطو يمكن اجمالها في اتجاهين رئيسيين :

١ - اتجاه يفسر التطهير تفسيراً أخلاقياً . التراجيديا « تطهر » المشاعر ، أي تسمو بها . هكذا فهم الكلاسيكيون أرسطو ، وتبعهم في ذلك الفهم ليسينغ وهيجل وغيرهما . ان النصوص التي وصلت إلينا عن ارسطو لاتتحدث أبداً عن التأثير الأخلاقي الذي يخلفه تهيج مشاعر الانسان نتيجة الخوف والاشفاق . ولكن أصحاب هذا الاتجاه في تفسير التطهير ينطلقون من تصوراتهم حول طبيعة تعاليم أرسطو عموماً .

٢ - يفسر الاتجاه الثاني التطهير تفسيراً طبياً . وقد بحثت هذا التفسير محاكات ارسطو نفسه في كتاب « السياسة » حول دور الموسيقى المطهر . فهو يتحدث عن أساليب استخدام الموسيقى في معالجة حالات التهيج ، حيث يعالج المصابون بهذه الحالة النفسية عن طريق اداء ألحان مهيجة أمامهم تستدعي تشديد انفعالهم ثم تفرغه .

واذن فالتطهير ، من وجهة نظر هذا الاتجاه ، هو اثاره الانفعالات بقصد خلخلتها وتصريفها ، والناس جميعهم معرضون بهذه الدرجة أو تلك إلى اختلال توازنهم النفسي بانفعالات الاشفاق والخوف ، واذ تثير التراجيديا في المشاهد هذه الانفعالات تقوم بتصريفها في الاتجاه غير الضار . وشعور الارتياح الذي يحسه المشاهد يستدعي عنده الرضى وهذا هو جوهر المتعة التي تبعثها التراجيديا في نفوسنا .

ان استخدام مصطلح (كاتارسيس) عند أرسطو وغيره من القدماء يؤيد هذا التفسير كما يؤيده شيوع « التطهير » في الطقوس الدينية اليونانية القديمة .

ومهما كان تفسير نظرية التطهير عند أرسطو ، فإن الشيء الثابت هو اعتراف أرسطو ، على عكس أفلاطون ، بتأثير التراجيديات الخيرة على الناس . وما نظريته حول التطهير سوى محاولة لتفسير جوهر المتعة التي يشعر بها الانسان من مسرحية تثير في نفسه الخوف والتعاطف .

ان اهم جزء من كتاب فن الشعر هو ذلك الذي يحتوي نظرية التراجيديات . التراجيديات والشعر الملحمي هما ، عند أرسطو ، اللونان الجديان الأساسيان في الشعر اللذان يصوران أناسا « أفضل منا » . ويرى أرسطو أن الشعر الملحمي أقدم وأقل تحديدا وأقل قدرة على التأثير الفني . وتفضيل الدراما على هذا النحو يتفق والممارسة الأدبية في الفترة الانتيكية حيث كانت التراجيديات اللون الأدبي القائد . لقد حل جمود معلوم في تطور التراجيديات بعد ايريويديس ولذا فإن أرسطو لا يخرج عن اتجاهات عصره الأدبية عندما يعتقد أن تطور الألوان الأدبية قد تم ، ولذا فهو يدرسها خارج الاطار الزمني بهدف الكشف عن « طبيعة » كل لسون ، وعن القواعد التي يؤدي خرقها إلى تشويه هذه « الطبيعة » . كان الوعي الأدبي اليوناني يربط بين التراجيديات والشعر الملحمي ربطا غير متصنع لا من حيث أنهما مترابطان بروايتيهما ولكن من حيث أنهما يصوران « أناسا أفضل منا » فاستخدام الحكايا الأسطورية في التراجيديات لم يكن ، من وجهة نظر أرسطو ، ضروريا .

يعرف أرسطو التراجيديات على النحو التالي :

« التراجيديات تجسيد لفعل جدي مكتمل له حجم معين بالقول الممتع ، بجميع أشكاله وأجزائه — تجسيد لفعل وليس لقصة ، وهي بواسطة الاشفاق والخوف تظهر النفس من مثل هذه الانفعالات » .

ويوضح أرسطو معنى « القول الممتع » على النحو التالي :

« أعني بالقول الممتع الكلام الذي له ايقاع وانسجام مع اللحن ، أما أشكاله المختلفة فهي أداء بعض أجزاء التراجيديات بالايقاع فقط وأداء بعضها الآخر غناء » .

ويميز أرسطو في التراجيديات ستة عناصر يوزعها بحسب أهميتها على النحو التالي :

« الحبكة القصصية ، الشخص ، الأفكار ، التعبير الكلامي ، البنية الموسيقية ، الموقف المسرحي » ، والعنصران الأخيران لا يتعلقان بالشعر مباشرة ولذا فهو لا يشرحهما بعد ذلك في كتابه . ان تصنيف العناصر على هذا النحو يشهد على أن أرسطو يعد العناصر الفكرية في العمل الفني أكثر أهمية من العناصر الشكلية ، أما العرض الفني (الحبكة القصصية والشخص) فهما عنده أهم من الكلام الموضوع على شفاه الممثلين .

الحبكة القصصية « بداية بل روح التراجيديا » ، وهي يجب أن تكون متكاملة وذات حجم معين . « الجمال في الحجم وفي التسلسل » . ولكن أرسطو لا يحدد ذلك الحجم : « الحجم الأقصى الكافي في الدراما هو الحجم الذي يمكن في حدوده وفي حال تطور الأحداث تطورا منسجما ، أن يتم الانتقال بحكم الاحتمال أو بحكم الضرورة من الشقاء إلى السعادة أو من السعادة إلى الشقاء » .

نحن نعلم أن المنظرين الكلاسيكيين ألصقوا بأرسطو نظرية « الوحدات الثلاث » (وحدة المكان والزمان والحدث) . ولكن أرسطو لا يطالب في الحقيقة إلا بوحدة واحدة هي وحدة الحدث « يجب أن تكون أجزاء الأحداث مترابطة على نحو يجعل تغيير ترتيبها أو إهمال أي جزء منها يؤدي إلى تغييرها كلها » . وهو لا يتكلم مطلقا عن وحدة المكان . أما عن وحدة الزمان فقد قال في معرض مقارنته بين التراجيديا والملحمة ، وعلى سبيل تقرير الحقيقة فقط ، ان التراجيديا « تحرص قدر الامكان على الاكتفاء بنهار واحد أو تتجاوزه قليلا » . لقد راعت التراجيديات اليونانية ، في العادة ، « وحدة الزمان » و « وحدة المكان » ولكن أرسطو لم يعط هذا الأمر ، فيما يبدو ، أهمية منثوية . ان قانون « الوحدات الثلاث » قد صيغ بعد ذلك بكثير ، وكان أول من صاغه الإيطالي كاستيلنيرو في عام ١٥٧٠ .

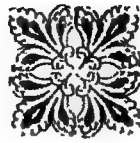
وبعد أرسطو لحظة الانعطاف ، شيئا ضروريا في الحبكة القصصية في التراجيديا . وهذه اللحظة تتمثل في الانتقال من السعادة إلى الشقاء أو العكس . ان لحظة الانعطاف تقسم الأحداث إلى جزأين يسمى أرسطو الجزء الأول العقدة وسمى الجزء الثاني الحل . وهو هنا يميز بين الحبكات القصصية البسيطة والمعقدة . ففني الحبكات المعقدة يجري انعطاف الأحداث في الاتجاه المعاكس غير المتوقع . وهذه الحبكات هي التي يفضلها أرسطو . ويجب ، في رأي أرسطو ، أن يكون بطل التراجيديا اسانا فاضلا لكي يثير مصيره الخوف والاشفاق في النفوس ولكن ذلك لا يعني تصوير بطل خال من العيوب تماما تنقلب أحواله من السعادة إلى

الشقاء « لأن ذلك ليس مخيفاً ولا يثير الاشفاق ، بل هو أمر مقزز » ، وأنضل الأبطال ذلك
الإنسان المتوسط الذي يحل به الشقاء « نتيجة خطيئة ما » .

ويجب أن تتوفر في الشخصية التراجيدية أربعة شروط : يجب أن تكون نبيلة ومناسبة
للدور الذي تؤديه (امرأة أو رجل) وطبيعية ومنسجمة مع ذاتها .

يتم أرسطو في كتابه « فن الشعر » اهتماما كبيرا بقضايا اللغة التي لم تكن قد أصبحت
بعد موضوع علم مستقل . ولذا فهو ، في معرض دراسته لقضايا اللغة الشعرية ، يتحدث
عن المفاهيم الأساسية في النحو والمعاني والأسلوب . ويطلب اللغة الشعرية بالوضوح والسمو
فوق الكلام العادي وذلك باستخدام التشبيه والكلمات النادرة استخداما معتدلا .

إننا ظل « فن الشعر » مائة ، مائة من السنين نمت ذجا لا يفاهى من حيث عمقه وغناه
وأهميته . وبقي حتى نهاية القرن الثامن عشر المرجع الأول والأخير في دراسة الدراما . ومن
كتاب أرسطو انطلق خيرة منظري الأدب في التاريخ ، ولا يزال الكثير من موضوعاته
يحتفظ بأهميته حتى يومنا هذا .

العصر الهيليني ومضارته

بوقوع اليونان تحت سيطرة مكدونيا (٣٣٨ ق م) واستيلاء الاسكندر المكدوني على الامبراطورية الفارسية (٣٣٤ - ٣٣٠ ق م) يبدأ عصر جديد في تاريخ الحضارة اليونانية القديمة .

لقد أصبح الدور القيادي في سياسة العالم اليوناني الذي اتسع حتى حدود الهند والحبيشة من نصيب البلاد الهيلينية بعد أن كان من نصيب المجتمعات اليونانية القديمة . وراحت اليونان الأوربية تعاني مرحلة انحطاط اقتصادي - سياسي عجل في وتأثيرها انتقال مراكز التجارة في حوض المتوسط إلى الشرق ونزوح الناس إلى هناك والحروب المستمرة والانتفاضات الثورية الحادة . وجاء الغزو الروماني فاختم هذه المرحلة من مراحل تطوّر اليونان القديمة .

وبات شكل الدولة النموذجي في هذه المرحلة : المملكة ذات الحكم المطلق . ولم تشذ عن ذلك أية دولة ذات وزن في العصر الهيليني سوى جزيرة رودوس وأثينا التي كفت عن لعب أي دور سياسي بارز وتحولت إلى مركز للثقافة ومدينة يجتمع فيها الفلاسفة والفنانون .

كانت الدولة المدينة القديمة تتطلب من مواطنيها شعورا وطنيا رفيعا وتلقي على عاتق الناشطين منهم مهمة الاسهام في حياة الدولة . أما الممالك الهيلينية فلم تكن تستند إلى أي أساس شعبي ، لذا تركزت ادارتها في أيدي موظفين محترفين ، وسادت في ايدولوجية العصر الهيليني العدمية الوطنية كما ساد تفوق الناس حول مصالحهم الخاصة .

وظهر في نموذج الحكيم المنكشف المستقل عن كل بيئة والذي يعد العالم كله وطنه وانتشرت الدعوة إلى الغياب إلى الأمراء والحاجات وسيلة للخلاص من التبعية للظروف . وهي دعوة

موجهة ضد أسس حياة المدينة الدولة كلها ، اذ كانت ترفض العبودية والملكية الخاصة والزواج والدين الرسمي وثقافة الطبقة السائدة كلها وتدعو إلى المساواة بين جميع الناس دون أي تمييز . لقد سادت هذه الأفكار في الأوساط الشعبية . أما نقشف الحكيم في الابيقورية والرواقية (وهما الاتجاهان الفلسفيان اللذان سادا في تلك الفترة) فيخلو من الهجمات المعارضة ويتكيف مع حاجات الفئات الأكثر اعتدالا في المجتمع الهيليني .

الصفات العامة للعصر الهيليني :

اذا نظرنا إلى حضارة المجتمع اليوناني وفلسفته في العصر الهيليني نظرتنا إلى كل موحد فلا بد أن نلاحظ علائم انحطاط كثيرة بالموازنة مع مرحلة المدينة — الدولة التي سبقتها . فضعف المشاعر الاجتماعية والخضوع أمام الملوك وضيق دائرة الموضوعات الاجتماعية والفلسفية ونمو الانحلال الفكري وانتشار الغيبة — كل أولئك مؤشرات دالة على أن فترة انهيار المجتمع العبودي اليوناني قد اقتربت . ولكن لابد ، من ناحية أخرى ، أن نلاحظ في الحضارة الهيلينية تلك الجوانب التي تعد تقدما بالقياس إلى الماضي . ومن ظواهر التقدم تعمق الطابع الانساني في حياة الأسرة والحياة العامة وتحرر المرأة واغتناء المشاعر الانسانية ونمو الوعي الذاتي عند الفرد ونجاح العلوم التجريبية الذي دمر عددا من التصورات الخاطئة عن الواقع . اضيف إلى ذلك أن الحضارة الهيلينية ، إلى جانب صفاتها العامة ، كانت لوحة معقدة جداً وغير متماثلة في الفترات المختلفة وفي الأجزاء المتعددة من العالم الهيليني الواسع . وقد لاقى ذلك كله انعكاسا له في مجالات الأدب والفن .

الأدب في العصر الهيليني :

تغير محتوى أدب هذا العصر تغيرا حادا . فاختلفت منه المواضيع السياسية التي لعبت دورا مهما في الماضي . وراح الكتاب يغطون هذا الفقر الواضح بفخامة الأسلوب والتكلف وحل محل الروح الوطنية اهتمام علمي بآثار الماضي وانتقل الأدب من الاهتمام بالموضوعات الاجتماعية الشاملة إلى الاهتمام بالمواضيع الأسرية والمعاشية ، ومن معالجة المشاعر الاجتماعية إلى معالجة المشاعر الفردية .

يتحدثون في علم الأدب البرجوازي عن « واقعية » الأدب الهيليني . وهم يفهمون من الواقعية أنها تكديس لتفاصيل نموذجية من الحياة والسلوك الانسانيين . لقد وجدت هذه السمة فعلا في الأدب الهيليني ، ولكن حياة الناس ترسم في هذا الأدب ، على الأغلب ، في

صور نقدية أو ساخرة في أفضل الأحوال . كما أن النماذج التي تعرض متماسكة تبدو ساكنة وخالية من التحليل النفسي .

ان المجتمع العبودي الآيل إلى الانهيار لم يكن قادرا على تصوير معنى عملية تفسخه ولذا فان الصور الفنية التي قدمها الهيلينيون أقل واقعية بكثير من صور الأبطال في شعـر هوميروس الملحمي أو في المسرحية الأثينية في القرن الخامس قبل الميلاد .

لقد برزت الاتجاهات الأدبية الجديدة بأشكال مختلفة في البلدان الهيلينية المختلفة . فحافظت الاتجاهات القديمة على نفسها أطول مدة في مدن اليونان الأوربية حيث كانت أثينا المركز الحضاري لهذه المدن ، وظل الأدب يسعى من أجل محتوى أغنى (وان كان أفقر مما في السابق) وظل مرتبطا بالتيارات الفلسفية . وسادت هنا الأشكال الأدبية التي كانت سائدة في العصر الاتينيكي (الدراما والنثر الفلسفي والتاريخي) . وانتشرت في المدن التي وقعت تحت تأثير حضارة الاسكندرية الأشعار التعليمية كما انتشر فيها الميل إلى الأشكال الأدبية الصغيرة .

وفي دويلات آسيا الصغرى انتشر الأسلوب المتخم المنمق ، ويجدر بنا أن نذكر أن معلوماتنا عن حضارة هذه الدويلات قليلة جدا .

بلغ الأدب الهيليني قمة ازدهاره في بداية هذا العصر ، أي في النصف الأول من القرن الثالث ، ثم ساد بعد ذلك الجمود وانتقليد . وساد في نظرية الأدب تصور حول ثبات « الألوان الأدبية » التي اكتشفها القدماء ، وانحصرت مهمة الكاتب في تقليد السابقين بقصد « التفوق » عليهم . وازداد الجمود في تطور الأدب بحلول مايسمى « عهد الرجعية الاتيكية » المرتبط بسيطرة روما ، حيث جرى التوجه فيه نحو اللغة الأدبية القديمة ، لغة النثر الاتينيكي .

هذا ولم يبق لنا من آثار ادباء العصر الهيليني الكثير لأن هؤلاء الكتاب لم يرقوا في نظر اليونانيين إلى مرتبة الكتاب الكلاسيكيين ، وقد طمست « الرجعية الاتيكية » التي سادت في العصر الروماني معظم آثارهم .

الفصل الثاني

الأدب الروماني القديم

مقدمة :

في منتصف القرن الثالث قبل الميلاد ، عندما أصبح الأدب الكلاسيكي مرحلة مسن مراحل الماضي بالنسبة إلى اليونانيين وبلغ الأدب الهيليني ذروة ازدهاره ، شرع يتطور في القسم الغربي من حوض البحر الأبيض المتوسط ، في إيطاليا ، أدب ثان من آداب المجتمع القديم هو الأدب الروماني . لقد انشأت روما ، وهي مركز المجتمعات اللاتينية البدائية وقائدة الوحدة الإيطالية أدبها الموازي للأدب اليوناني ، وكانت اللغة اللاتينية لغة ذلك الأدب .

مرّ المجتمع العبودي الروماني عموماً بالمراحل الأساسية التي مرّ بها المجتمع العبودي اليوناني ، فنشأ المجتمع الطبقي نتيجة تفسخ النظام القبلي وتطور النظام العبودي الذي يعتمد في الانتاج على استثمار عمل العبيد ، فظهرت الدولة المدينة بتناقضاتها الطبقيّة النموذجيّة وبنيتها الجمهوريّة ، ومن ثمّ تركزت العبوديّة وأفلس مالكو العبيد الصغار وانهارت الدولة المدينة وتمّ الانتقال إلى الديكتاتورية العسكريّة . ان هذه الطريق نموذجية في تطور روما كما كانت نموذجية في تطور اليونان . ولكن ، على الرغم من هذا التطابق كله في الطراز العام بين المجتمعين ، فإن نمو المجتمع العبودي الروماني وانسياره جريا في وقت متأخر نوعاً ما ، وعلى وتأثر مغايرة وفي بيئة تاريخية وجغرافية مختلفة عن اليونان . وهكذا يجد المرء في تاريخ روما مجموعة من الصفات المميزة . ان روما النامية تستولي على اليونان المحتضرة وعلى البلدان الهيلينية ، وتتكرر عملية النمو ذاتها ولكن في مستوى أعلى بدرجة . فتناقضات العصر العبودي

تبلغ أقصى درجات الحدة في الامبراطورية الرومانية وهذا يؤدي إلى انهيار المجتمع القديم ويمهد سبيل نشوء أسلوب انتاج جديد اكثر تقدما هو الأسلوب الاقطاعي القائم على استغلال عمل الأقتان .

وهكذا تكرر روما الطريق التي قطعها المجتمع اليوناني ولكن بصيغة معدلة وأشد تعقيدا . وقد ترك طابع التكرار هذا أثره في تطور الحضارة الرومانية كلها . فالنظرات والصيغ الايدولوجية التي كونتها اليونان في المراحل المختلفة من طريقها التاريخية ، كانت صالحة بالنسبة إلى المجتمع القديم الثاني في لحظات معينة من تاريخ تطوره ولعب تقليد اليونانيين دورا مهما جدا في مختلف مجالات الحضارة الرومانية : في الدين والفلسفة والفن والأدب . غير أن الرومان كانوا ، منذ البداية ، يختارون ما يقلدونه اختيارا يتناسب مع حاجاتهم الايدولوجية وتقاليدهم الحضارية ويكيفونه مع خصائصهم ويطورونه بما يتفق وميزات تاريخهم .

لماذا نهتم بالأدب الروماني :

تحدد أهمية هذا الأدب — وهو الثاني من آداب المجتمع القديم بالنسبة إلى الأدب الاوروبي اللاحق — بدور روما في تطور غرب أوروبا الحضاري . لقد قام الأدب الروماني بدور حلقة الوصل بين أدب اليونان وأدب أوروبا الغربية . ومارس الأدب الروماني حتى القرن الثامن عشر تأثيرا كبيرا في تكوين الأدب الاوروبي الغربي . ففي عصر النهضة وفي القرنين السابع عشر والثامن عشر جرى التعرف إلى الأدب اليوناني في أوروبا من خلال المنظار الروماني ، والجدول القديم الذي رقد التراجيديا الأوروبية « الكلاسيكية » يعود في اصله إلى سينيكا الروماني أكثر مما يعود إلى اسخيلوس وسوفوكليس وايريويديس ، والشعر الأوربي الملحمي في تلك الفترة كان يسترشد « باينياده » فرجيليوس أكثر من استرشاده بملحمتي هوميروس . وظلت الحال هكذا حتى جاء المذهب الانساني الجديد في القرن الثامن عشر فتوجه مباشرة إلى الأدب اليوناني . لقد أدى هذا التحول إلى التقليل من شأن الأدب الروماني في القرن التاسع عشر واعتباره بسيطا فقط وتعليل وساطته بكون اللغة اللاتينية اكثر انتشارا في أوروبا الغربية من اللغة اليونانية . ولكن وجهة النظر هذه خاطئة تماما .

صحيح أن اللغة اليونانية لم تكن معروفة تقريبا في أوروبا الغربية في النصف الأول من العصر الوسيط وفي أوائل عصر النهضة الايطالية ، في حين أن اللغة اللاتينية كانت معروفة

في كل مكان ، غير أن فترة تأثير الأدب القديم تأثيراً شديداً في الأدب الأوروبي كانت في القرنين الخامس عشر والسادس عشر عندما كانت اللغة اليونانية معروفة في أوروبا . وإذا ما علمنا أن أوروبا ظلت في هذه الفترة تتوجه إلى الأدب القديم بصيغته الرومانية ، استنتجنا أن ذلك يجري لاسبب الجهل باللغة اليونانية بل لأن الشكل الروماني أكثر ملاءمة للذوق الفني في ذلك العصر وأكثر استجابة لمتطلباته . ان منظري الكلاسيكية الأوروبية في القرنين السادس عشر والسابع عشر كانوا يتوصلون دائماً في موازنتهم بين الأدبين القديمين إلى الاقرار « بتفوق » الرومانيين . وخير مثال على ذلك كتاب « فن الشعر » عند يوليوس قيصر مؤلفه سكاليجير (١٤٨٤ - ١٥٥٨) وهو كتاب من أكثر كتب نظرية الأدب تأثيراً في عصره . ان سكاليجير ، بعد أن يجري موازنة تفصيلية بين الشعر الملحمي عند هوميروس و « الإنيادة » يفضل « إنيادة » فيرجيليوس على ملحمة هوميروس . وهذا الحكم ، على الرغم من كل ضيق افقه التاريخي والتزامه بذوق عصر معين ، يشهد على أن دور الوسيط لم يقع على عاتق الأدب الروماني مصادفة بسبب انتشار اللغة اللاتينية انتشاراً واسعاً ، وإنما وقع بسبب خصائص معينة تميزه عن الأدب اليوناني وتجعله أكثر تلاؤماً مع الاحتياجات الجمالية في عصر النهضة وفي العصر الكلاسيكي في القرنين السادس عشر والسابع عشر .

وعلى الرغم من وحدة طراز الأدبين وكونهما يتلاءمان مع مرحلة واحدة من مراحل تطور المجتمع الانساني ، وبغض النظر عن تبعية الأدب الروماني الفني البعيدة المدى للأدب اليوناني الذي سبقه في تطوره ، فإن الأدب الروماني ليس نسخاً بسيطاً عن الأصل اليوناني بل له خصائص هامة تميزه .

ان الأدب الكلاسيكي اليوناني يعود إلى مرحلة تكون المجتمع القديم (هوميروس) وإلى تلك الدرجة من التطور التي يمكن وصفها بفترة قيام الدولة - المدينة . أما الأدب الروماني فوضعه مختلف . لقد ازدهر الأدب الروماني وعاش عصره الذهبي في مرحلة تفسخ الدولة المدينة الرومانية ونشوء الامبراطورية ، أي في مرحلة متأخرة من مراحل تطور المجتمع القديم . في هذه المرحلة الاجتماعية الجديدة قامت علاقات جديدة بين المجتمع والفرد وضاعت دائرة موضوعات الأدب ولكن مستوى الوعي الذاتي كان أكثر ارتفاعاً . ان العصر الذهبي في الأدب الروماني لم يعرف تلك القضايا العريضة التي واجهها الفكر اليوناني الاجتماعي في عهده الكلاسيكي ، ولكنه يتعمق أكثر منه في الحياة الذاتية ويتميز بمعاونة داخلية أشد وان كان ذلك يجري في مجال أكثر ضيقاً . هذا هو الجديد الذي يسهم به الأدب الروماني بمجملة

في لوحة الأدب القديم كله . لقد كانت حضارة العالم القديم المتأخرة أقرب في جميع النواحي إلى عصر النهضة وعصر الممالك ذات الحكم المطلق في أوروبا ، من حضارة المدينة الدولة (يكفي أن نذكر أن القانون الروماني طبق في هذه الفترة في أوروبا الغربية وأن علاقات الملكية نظمت بحسب القوانين التي صاغتها الامبراطورية الرومانية) . وقد برز هذا التقارب أيضا في مجالي الفن والأدب . ومما يلفت النظر أنه إلى جانب الاحترام الذي حظي به الأدب الروماني اعجب الأوروبيون في عصر النهضة والعصر الكلاسيكي بالأدباء اليونانيين المتأخرين أمثال بلوتارخ ولقيان والروائيين اليونانيين .

إن الأدب الروماني إذا نظرنا إليه بمجمله لا يرقى إلى مستوى الأدب اليوناني الكلاسيكي في درجة كشفه عن الواقع وفي قوة حسيته الفنية . فهو يضع لنفسه مهمات فنية أعقد ولكنه يحلها حلا أكثر تجريدا . وفي الأدب الروماني في مرحلة ميل المجتمع نحو التفسخ في عهد الامبراطورية يلحظ المرء انجهاها إلى تمجيد الواقع تمجيذا مزيفا أو إلى تصويره تصويراً حرفياً عاريا . كما أن وضع الامبراطورية كان يضابق حرية الابداع الفني في أحيان كثيرة . وهذه السمات في الأدب الروماني هي التي تفسر التغير المدي طرأ على الموقف منه منذ نهاية القرن الثامن عشر .

يجدر بنا أن نضيف إلى هذه الميزة الأساسية التي تحدوجه الأدب الروماني في مراحل ازدهاره ، بعض الصفات الأخرى التي سهلت عليه القيام بدور الوسيط .

إن الأدب الروماني عند أخذه الصيغ الأسلوبية عن الأدب اليوناني قام بإزالة الكثير من الرواسب التي كانت متبقية في ذلك الأدب . ففي الدراما اليونانية ، التراجيديات والكوميديات كان اشتراك الكورس امرا الزاميا . وقد ظل الكورس المرتبط في الأصل بالاحتفال بديونيسوس ، ملازما للمسرحية حتى بعد أن زالت الحاجة إليه من حيث الجوهر . أما في المسرح الروماني فلم يبق الكورس شرطا ضروريا .

والأدب الروماني في أفضل نماذجه صياغة جديدة مبدعة لكل ما أعطاه الأدب اليوناني في مختلف مراحلها . إن ملحمة فيرجيليوس وقصائد هوراس المسترشدة من حيث الشكل بالأدب اليوناني في الفترة الكلاسيكية ، تستخدم في الواقع مكتسبات الأدب الهيليني وكل المهارات المتكدسة عبر القرون . وهكذا تحصل الألوان الأدبية اليونانية القديمة على صيغ جديدة عند الرومانيين .

الدراما الرومانية

مقدمة :

نبدأ حديثنا عن الدراما الرومانية فنقول ان الزهرة التي تفتحت في العصر اليوناني الكلاسيكي ذبلت وشاخت في العصر الروماني ، لقد عاش المسرح في روما عصرا متصلا من الظروف غير المؤاتية التي كانت السلطات فيها تخشى تأثير المسرح في الناس . فحتى أواسط القرن الأول قبل الميلاد لم يكن في روما أي مسرح حجري . وفي عام ١٥٣ قبل الميلاد أصدر مجلس الشيوخ قرارا بهدم الأماكن التي شيدت للنظارة عادة أياها أبنية غير مفيدة وضارة بالأخلاق . صحيح ان قرارات المنع الرسمية لم تكن تطبق بحذافيرها ولكنها أثرت في عقول الناس وبعثتهم ينظرون إلى المسرح وكأنه شيء مشبوه ومتهم . وكانوا في روما يعاملون الممثل باحتقار ولا يحترمون الكتاب المسرحيين . ومما تجدر ملاحظته ان عظماء الكتاب الكوميديين الرومانيين كانوا من طبقات المجتمع الدنيا : بلاوتوس (٢٥٠ - ١٨٤ ق م) من الممثلين وتيرينتسي (ولد حوالي ١٨٥ ق م) عبد معتوق . وقد ساد في المسرح الروماني تقليد المسرح اليوناني ولكن ذلك لم يحدث بسبب استرشاد الرومان بحضارة ارقى واعرق من حضارتهم فحسب ، بل كان ذلك أيضا بسبب خوف الكاتب المسرحي الروماني وعجزه عن معالجة أمور زمانه بحرية .

الكوميديا الرومانية :

من هنا ينشأ موقف الكاتب المسرحي الروماني من ذاته وابداعه ، ذلك الموقف المختلف كل الاختلاف عن موقف الكاتب المسرحي اليوناني في القرن الخامس قبل الميلاد . لقد كان اريستوفانيس يفخر بكونه أول من علم المواطنين الخير بواسطة الكوميديا . اما بلاوتوس وتيرينتسي فلم ينتطحا للأمور الكبيرة بل كانا يدركان تبعيتهما وكان اهتمامهما

منصباً على أضحاك الجمهور وتسلية . وها هو تيرينتسي يعترف في مقدمة إحدى مسرحياته قائلاً بصراحة مؤثرة : « انت لا تستطيع في نهاية المطاف ان تقول شيئاً لم يقله أحد من قبل » .

لقد كان بلاوتوس اكبر موهبة من تيرينتسي . فتيرينتسي بقي على حد تعبير يوليوس قيصر « نصف ميناندر » ، أما بلاوتوس فاستطاع ، على طريقته الخاصة ، احياء الأشكال القديمة . ان الأحداث التي يصورها بلاوتوس في مسرحياته تجري دائماً في المدن اليونانية القديمة ، ولكن المدينة التي يصورها بلاوتوس رمزية إلى حد بعيد . انها بلد كوميدى يعيش فيه اليونانيون اسماً ولكن رجال الدولة فيه موظفون رومانيون والناس يتداولون العملة الرومانية ... الخ ماهنالك من مظاهر الحياة الرومانية . حتى السخرية عند بلاوتوس ليست تلك السخرية المتزنة الدقيقة التي تمتاز بها أعمال ميناندر ، بل هي سخرية فظة أقرب إلى ذوق الجمهور الروماني وفهمه . ولغة بلاوتوس ليست لغة أدبية مصقولة بل لغة شعبية غنية بالتعبير العامية .

وعلى الرغم من ذلك كله لم يبتعد بلاوتوس عن النماذج اليونانية إلى حد يمكنه من الاحساس بأنه كاتب أصيل وليس مترجماً . لقد كانت الحياة في روما في عصر بلاوتوس أقسى كثيراً من الحياة في أثينا العصر الهليني ، وكانت مهمة علائم البيئة الرومانية في مسرحياته الكوميدية تنحصر في جعل هذه المسرحيات المترجمة أقرب إلى الفهم . انها لم تتحول إلى صورة عريضة لغصن الكاتب ولم تكن تحمل للمشاهد أية تعميمات معاصرة هامة .

التراجيديات الرومانية :

لقد قلد بلاوتوس وتيرينتسي اليونانيين في زمن انتصار روما على قرطاجة والدول الهلينية الكبرى — مكدونيا وسوريا ومصر ، وانطلاقتها لتصبح أقوى دولة في العالم . اما سينيكا (نهاية القرن الأول قبل الميلاد — ٦٥ ميلادية) فقد جاء بعد ذلك بكثير وبعد أن عرفت روما ثورات العبيد وخاضت الحروب في المقاطعات الثائرة وعاشت الحرب الأهلية وتحول الجمهورية إلى امبراطورية . وكان بلاوتوس وتيرينتسي من طبقات الشعب الدنيا ، أما سينيكا فحمل في أفضل أعوام حياته لقب القنصل وكان غنياً جداً .

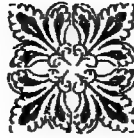
كتب سينيكا ، عدا المقالات الفلسفية وهجاء الامبراطور كلاوديوس بعد موته ، عدداً من التراجيديات لم يصل إلينا سواها من التراجيديات الرومانية . ولذا فنحن لانستطيع أن نحكم على هذه التراجيديات الا من خلال أعمال سينيكا .

هكذا اذن ، امامنا أعمال مكتوبة في عصر يختلف تماما عن عصر بلاوتوس وتيريتسي وهي من جنس أدبي غير الجنس الأدبي الذي طرأه ، وكاتبها من وسط اجتماعي غير وسطهما . وعلى الرغم من ذلك كله فإن اتباع قوانين الدراما اليونانية يجمع بين أعمال الكاتبين الكوميديين وأعمال سينيكا . ولكن يجدر بنا أن نذكر هنا أن بلاوتوس وتيريتسي كتب مسرحياتهما للمسرح مفترضين أنها ستمثل وأن الناس سيشاهدونها ، أما سينيكا فلم يكن كاتباً مسرحياً . لقد كتب مسرحياته لتقرأ بصوت عال في دائرة ضيقه من الناس . وهذه الميزة ، مهما كان سببها ، تجعل سينيكا يختلف عن سابقه من اليونانيين والرومانين ، وتجعل اسمه علماً ملحوظاً في تاريخ الدراما القديمة . نقول علماً لأن نخلي الدراما عن المسرح إنما يشهد شهادة قاطعة على موتها . لقد كانت مسرحيات تيريتسي الكوميديّة ، رغم تبعيتها كلها ، استمراراً حياً للتقاليد القديمة منذ عهد الاحتفالات الدينية في مهرجانات ديونيسوس . أما عند سينيكا فتحوّلت التقاليد إلى صياغة اسلوية تعليمية الطابع .

على أنه لا يجوز أن نفهم هذا القول بمعنى أن سينيكا لم يمس في تراجيدياته الاسطورية الواقع الروماني المعاصر له ، فمواضيع جميع هذه التراجيديات كانت معاصرة إلى درجة كافية للحياة في بلاط سلالة يوليوس - كلاوديوس التي يعرفها سينيكا جيداً ، والتلميحات المنثورة في هذه التراجيديات شفاقة جداً في أغلب الأحيان . ولكن سينيكا كان يفتقر إلى تلك الشاعرية التي جسدت التراجيديا اليونانية بواسطتها حقيقة الحياة ، يفتقر إلى انسانية اسخيلوس وكمال شخص سوفوكليس وعمق التحليل في تراجيديات ايروبيديس . ولا تتعدى تعميمات سينيكا المبادئ العامة في الفلسفة الرواقية - المحاكات التعليمية الجافة حول الانصياع للقدرة والدعوة إلى عدم الاهتمام بخبرات الحياة والهجمات الانشائية ضد الاستبداد . لقد كان كل شيء عند سينيكا يشبه ما كان عند التراجيديين اليونانيين من حيث المظهر . الأحداث تجري في القصور وأغاني الكورس تتخلل « المنولوج » و « الديالوج » في المسرحية والأبطال يموتون في نهايتها ... ولكن موقفه من الأسطورة كان مغايراً لموقفهم كل المغايرة فالأسطورة في تراجيدياته ليست أساساً للفن وإنما وسيلة ايضاح لعرض الأفكار الرواقية السائدة وتمويه التلميحات إلى الحياة المعاصرة ، تلك التلميحات التي يمكن أن تسبب له المخاطر .

كان تأثير سينيكا الأدبي في أبناء جيله عظيماً جداً . ولم تفقد تعاليم سينيكا الأخلاقية أهميتها حتى بالنسبة إلى المراحل المتأخرة من العصر القديم . لقد أخذ الكتاب المسيحيون جملة من موضوعات الأخلاق الرواقية ولذا يمكن أن يجد المرء في أعمالهم في الجزء الغربي من

الامبراطورية الرومانية مقتطفات من أعمال سينيكا. بل ان بعضهم اختلق في القرن الرابع مراسلات بين سينيكا والقديس بولص . وكان من نتيجة ذلك ان عدوا في القرون الوسطى سينيكا كاتباً قريبا من المسيحية ، ويجد المرء تقديراً عالياً لفلسفة سينيكا الأخلاقية حتى في العصر الحديث ، كما هي الحال عند ديدرو مثلاً . ومنذ عصر النهضة تلاقي مسرحيات سينيكا اهتماماً عظيماً . فالتراجيديات الانسانية والتراجيديات الكلاسيكية الفرنسية حتى كورنيه تلتقي مع التراجيديات القديمة بشكلها الذي قدمه لنا سينيكا .

الشعر عند الرومان

قلنا في السابق ان الأدب الروماني قصر بوجه عام عن بلوغ شأو الأدب اليوناني . ولكن محاولات الأدب الروماني في الشعر كانت أحسن من محاولاته في المسرحية وذلك بفضل شاعر الرومان الأكبر فرجيل (٧٠ - ١٩ ق . م) .

فرجيل :

قبل أن نبدأ الحديث عن فرجيل لابد من أن نقول أن سيرة حياة هذا الشاعر العظيم لا يمكن أن تكون دقيقة لأن جميع الذين كتبوا هذه السيرة استندوا إلى مصادر متأخرة لا يمكن الركون إليها تماما . حتى الباحثون الذين كتبوا عن فرجيل حديثا يناقض بعضهم بعضا . هذا كله يجعلنا نسلم بأن في حياة الشاعر جوانب غامضة يصعب بل ربما يستحيل جلاء الغموض عنها .

ولد فرجيل في مانتوى سنة ٧٠ ق . م وكان والده رجلا ثريا فمكثه ذلك من الدراسة في كرميون ثم في مدرسة ميلانو الشهيرة وبعد ذلك في روما في مدرسة الارستقراطية الرومانية اذ جمعته الظروف باوكتافيوس الذي أصبح بعد سنوات قليلة حاكم العالم القديم بأسره . عقد فرجيل أثناء دراسته في روما علاقات صداقة أمنت له مكانة راسخة في المجتمع الروماني الراقى . أما أوكتافيوس فرعى فرجيل طوال حياته وكان يكن له مودة خاصة .

درس فرجيل الفلسفة ، ولا سيما الفلسفة الرواقية . وقرأ الكثير من الأبحاث في مختلف العلوم . وفي عام ٤٥ ق . م انتقل إلى ضواحي نابولي فدرس على يدي الفيلسوف الأبيقوري سيرون وتملك هناك قطعة أرض صغيرة قدر له أن يمارس فيها حتى أيامه الأخيرة عمله الأدبي الوثيد .

لا تتميز أعمال فرجيل المبكرة التي وصلت إلينا بالجوقة التي اتسمت بها أعماله الأخرى ولذا فان هذه الأعمال مجال شك النقاد . ولكن اذا صح أن هذه الأشعار ، أو بعضها

على الأقل ، من نظم الشاعر ، فاننا سنجد انفسنا أمام برهان على أن فرجيل تملك الذوق الشعري لمدرسة المجددين واسالييها ، تلك المدرسة التي كان يمثلها الرئيسي كاتول .

كان فرجيل طالبا في المدرسة عندما زحف يوليوس قيصر الذي اخضع قسماً كبيراً من أوروبا الغربية لسيطرة روما ، نحو عاصمة الجمهورية تحف به مظاهر النصر وكرامية الجمهوريين . ثم يموت قيصر ويشعل لهيب الحرب الأهلية في عام ٤٤ ق.م . وتشهد روما عددا من الانقلابات السياسية التي اصبحت موضوعا لتراجيديات شكسبير فيما بعد . وبرز لأول مرة على المسرح السياسي صديق فرجيل أوكتافيوس الذي أصبح حاكم الدولة الرومانية الأوحده .

أما فرجيل فقد لبث يعيش في مزرعته في ضواحي نابولي لايتدخل في قضايا الدولة متبعاً بذلك تعاليم ابيقور ، وواصل هناك في أحضان الطبيعة تحسين وصقل موهبته الشعرية . ولم يزر روما إلا مرة واحدة للتوسط لدى أوكتافيوس من أجل استعادة أرض أبيه التي أمر حاكم روما الجديد بمصادرتها . وقد نجح الشاعر في مسامه . وعكس ذلك في أول عمل شعري كبير له هو « أناشيد الرعاة » .

نظم فرجيل « رعوياته » في الأربعينات ثم قام نفسه بجمعها في عشرة كتب مختارة دون مراعاة تسلسل نظمها الزمني .

الرعويات :

قلد فرجيل في « أناشيد الرعاة » الشاعر اليوناني ثيوقريط . ولكن لايجوز لنا أن نلومه بسبب ذلك ، « فالتقليد » لم يكن عملاً يحط من قدر الشاعر القديم . أضف إلى ذلك أن أية قراءة نزيهة تبرز الفروق بين أناشيد فرجيل وأناشيد ثيوقريط . فرعاة ثيوقريط من العبيد أما الرعاة عند فرجيل فليسوا عبيدا . وحياة الرعاة البسيطة مصورة عند ثيوقريط تصويراً واقعيًا حسياً أما عند فرجيل فصور تلك الحياة أكثر تجريدا . وإذا كان يحق لنا أن نرى في أناشيد ثيوقريط شعرا يرضي المجتمع السائر نحو الانهيار ، فاننا حس في مختارات فرجيل ، برغم التشابه الظاهري بينها وبين شعر ثيوقريط ، عافية عصر في هو عصر التكون وليس عصر الانهيار .

وإذا كان هروب ثيوقريط إلى حياة الرعاة البدائية ، رد فعل انسان مثقف رقيق المشاعر على ضجة المدينة المضجرة ، فذلك لاينطبق ابدا على فرجيل الذي لم يكن لديه ما يهرب

منه . فما يضجّره هو الخلافات التي كانت تمزق إيطاليا ، وحلمه بالهدوء لم يكن حلم الهارب من المدينة ، بل هو رغبة في سيادة السلام في ربوع بلاده ، ذلك السلام الذي أصبح موضوع شعره اللاحق أيضا .

أناشيد الحقول :

العمل الشعري التالي الذي أبدعه فرجيل كان « اشعار الحقول » وهو من أفضل — ماجاءت به عبقرية شاعر اللاتين الكبير . تضم « اشعار الحقول » نحو ألفي بيت من الشعر مقسمة إلى أربعة أجزاء فيها وصف لفروع الزراعة الأساسية آنذاك : زراعة القمح وزراعة الكرمة وتربية المواشي والنحل .

ثمة سؤال يطرح نفسه : هل نستطيع النظر إلى « اشعار الحقول » نظرتنا إلى مرشد في الأعمال الزراعية ؟ لو نظرنا إليها كذلك لاستغربنا عدم تعرض هذا المرشد الزراعي لتربية الطيور التي كانت سائدة في إيطاليا آنذاك ، وإهماله تربية الخنازير وهي تشغل مكانة مرموقة في طعام الرومان . وعدم ذكره السمك ، ونحن نعرف أن الرومانيين كانوا ، إلى جانب صيده من البحر ، يربون الأسماك في أحواض خاصة .

والسؤال الآخر الذي يطرح نفسه هو : لمن كانت هذه الأشعار موجهة وكيف أدت مهمتها في انعاش الاهتمام بالزراعة ؟

لقد كان باستطاعة هذه القصيدة بما تضمنته من نصائح ووصف محدد أن تغني معارف الانسان إلى حد معلوم . ولكن طبيعتها كلها وما تضمنته من استطرادات ذات محتوى فلسفي واسطوري ، وتلميحات إلى أحداث تاريخية ، ذلك كله يشير إلى استحالة فهمها من قبل القروي البسيط . ولذا نستطيع أن نقدر ان غاية القصيدة لم تكن نشر معلومات متخصصة في الزراعة بقدر ما كانت اثارة اهتمام الناس بالزراعة ، تنفيذاً لفكرة أوكتافيوس الذي آمن بأن الشعر وسيلة تأثير عظيمة فعهد إلى الشاعر بتلك المهمة . ومن الطبيعي أن جميع قراء « أشعار الحقول » لم ينظروا إلى عمل فرجيل نظرهم إلى « مرشد » زراعي بسيط ، بل كانوا يستمتعون بالشعر الذي كان يقودهم إلى التفكير العملي .

وبما أن غاية فرجيل كانت اثارة اهتمام القراء بالزراعة فقد كان لزاما عليه أن يجعل الكتاب مسليا وشعريا حقا . والوسائل التي استخدمها فرجيل من أجل ذلك تدل على عظمة موهبة هذا الشاعر وعلى مهارته في الابتكار . فهو لا يتوقف طويلا على نواحي النصيح

العملية التي تضيف على اشعاره طابعا نثريا بل كثيرا مايقطع العرض الهادئ بسؤال تارة أو عبارة تعجب أو ماشابه ذلك ليجدد انتباه القارئ . وتحمل مداخلات الشاعر طابعا قصصيا في بعض الأحيان . ان مداخلات فرجيل المتنوعة بمحتواها واسلوبها ترفعا باستمرار إلى مستوى الشعر الرفيع الفخم .

الابنيادة :

نصل الآن ، في حديثنا عن أعمال فرجيل ، إلى أكثر اعماله شهرة ان لم يكن أفضلها فنا ألا وهو الابنيادة . تروي الابنيادة رحلة بطل ثانوي من أبطال حرب طروادة هو اينيوس ابن انخير والهة الحب افروديت - فينوس نفسها . لقد نجح هذا البطل باعجوبة من الموت فأخذ معه اياه المعجوز والبحر نحو الغرب في قافلة تتكون من عدة سفن وكان مقدرا عليه من قبل الآلهة ان يؤسس مملكة جديدة للطروديين ، أي ، بعبارة أخرى ، ان يؤسس روما . كان القصص الشعبي حول اينيوس مؤسس روما موجودا في ايطاليا منذ زمن بعيد . ووردت فيما بعد الأسطورة التي تزعم أن بناء روما هم من أصل طروادي في كتب المؤرخين الرومان وقد عدّ الرومانيون روما حفيدة المدينة الايطالية القديمة « بالونغ » التي اسسها حسب الاسطورة اسكاني وهو ابن اينيوس . وكان الاسم الثاني لاسكاني يول . واستدعى ذلك نظرية سلالية رسمية غير معقولة إلى حد بعيد تزعم أن اصل يوليوس قيصر يعود إلى اسكاني معتمدة في تأكيد ذلك على التطابق اللفظي بين اسم اسكاني « يول » واسم قيصر « يوليوس » . ولعل هذه النظرية نشأت في زمن يوليوس قيصر ولكنها أصبحت ذات أهمية عظيمة بالنسبة إلى الدولة في عهد أوكتافيوس الذي كان همه الأول تثبيت سلالته يوليوس حاكمة مطلقة في عاصمة العالم القديم . وكما لحأ أوكتافيوس إلى الشعر لاثارة حب الزراعة لحأ أيضا إلى الشعر هذه المرة وإلى صديقه شاعر اللاتين الأول فرجيل من أجل صياغة قصيدة تثبت نسبه الالهي ليحظى من خلالها على الدعم الاجتماعي اللازم له .

الملاحم البطولة المصوغة حسب الطلل (المصطنعة) قابلة في تاريخ الأدب . ولكن أدباء العصر القديم بذلوا جهودا كبيرة في هذا المضمار مستلهمين بذلك تجربة شاعر الملحمة الأكبر هوميروس . غير أن الحظ السعيد لم يحالف اولئك الشعراء كما لم يحالف الشعراء المحاشن الذين حاولوا نظم الملاحم أيضا . فكان نصيب هذه الملاحم المصنوعة النسيان والاهمال . (من القدماء الشاعر الروماني لوكيان ومن المحدثين خير ساكوف) .

تناقض الآراء حول الإنيادة :

الإنيادة عمل أدبي نادر من حيث النظرة التي نظر لها إليه النقاد ومؤرخو الأدب . إذ يتراوح تقويم الإنيادة بين الإعجاب الشديد عند فريز والاستهجان المبرح عند فريديق آخر .

إن الصدى العالمي الذي تركته الإنيادة كآثاره - منه بطل بطريركهم - لا ينفك الدليل على عبقرية كاتبها ولكن ذلك يبدو في نظر الآخرين - مدى غير مبرر ومبالغ فيه .

ومجال الاختلاف الأول هو شخصية بطل الإنيادة اينبوس نفسه . إن بطل العدل الملحمي . هو في العادة ، بطل يتمتع بكل صفات البطولة . أما اينبوس فصفتة الأساسية التي النبيل الذي يتجلى بالخضوع لإرادة القدر التي تحرم اينبوس من القيام بأية مبادرة وتحوله إلى دمية مسلوكة الإرادة في يد الآلهة . ربما لا يفتق القاري - في شخصية اينبوس كونه ، وهو الرجل الصحيح القوي الجسم ، يذرف الدموع باستمرار . حتى فرجيل نفسه ، الذي كانت مهمته تمجيد جند امرة يوليوس يسمع لنفسه من خلال السطور أن تتعاطف مع عدو اينبوس الرئيسي تورن . إن اينبوس الذي هرب من الموت في طروادة على نحو يثير الشكوك لم يقم بعد ذلك بأي عمل ينم عن الشجاعة . ولعل العمل الوحيد الحاسم الذي قام به هو تركه للمرأة التي يحبها . كما أن حماية أمه الفتية أبدا له تضفي عليه طابع الأنوثة .

وإذا كانت الآلهة تتدخل عند هوميروس في أمور بدوافع غير مقنعة وغير مفهومة من قبل البشر فإن هذا التدخل يصل في الإنيادة إلى حاد السخرية (خصام فينوس مع حماها اينرنا) .

لكن شخصية اينبوس - كما قال في نهاية الأمر انطباعا سلبيا . فهو ليس حقودا ولا يعرف المراوغة والخداع وأنه - صفات تعكس طبعا صفات كاتب الإنيادة نفسه .

أحداث الإنيادة :

إن النسيج الفني في الإنيادة غير متجانس . فالكتاب الأول خال من المعالجة النفسية ، وكل شيء يجري فيه بناء على نزوات الآلهة ، ولكنه يحتوي على قسم كبير من الوقائع وعلى وصف لأرضية الأحداث : اينبوس يصل مع بشارته إلى قرطاجة وتظهر الملكة ديدونا وتستيقظ فيها بارادة الآلهة فينوس شعلته حب اينبوس فتقيم وليمة كبرى على شرف حبیبها .

غير المتظر . غير أن الانطباع العام الذي يتركه هذا الكتاب في نفس القارئ هو ان الشاعر كتبه من دون حماس ولضرورات بنية الملحمة فقط .

أما الكتاب الثاني فهو تكرار لهوميروس وقد انقلب فيه التقليد عند فرجيل إلى نقل أبيات الشعر واستعارتها من ملحمة هوميروس في بعض الأحيان .

ويعكس الكتاب الثالث بأكمله مواضع أوديسة هوميروس ولا بد لنا هنا من الاعتراف بأن الشاعر اليوناني العملاق الهم مقلده بسخاء .

ويعود بنا الكتاب الرابع إلى موضوع الحب بين ديدونا وإنيوس . وقد أظهر فرجيل مهارة وقوة خيال فائقتين في وصفه لعواطف ديدونا . واستطاع بدقة ملاحظته وتحليله النفسي أن يرقى ببطلته إلى مستوى النساء المحبات في التاريخ مثل فيدرا وميديا .

ولعل فرجيل أراد عن وعي أن يمنح القارئ استراحة بعد التوتر العاطفي الذي أثاره الكتاب الرابع التراجيدي الذي يصف حب وموت ديدونا ، فراح في الكتاب الخامس يصف الاحتفالات الجنائزية التي أقامها أكيست ملك صقلية تحقيقاً لرغبة إنيوس عند قبر والد الأخير .

كانت وفاة أنخيز الذي لم يتحمل التجوال في البحر مصيبة كبيرة حلت بالابن المحب إنيوس ولكنها كانت حدثاً يمس حياته الشخصية ولا علاقة له بموضوع القصيدة الأساسي — تأسيس روما . لقد تحدث فرجيل عن موت أنخيز في الكتاب الثالث ولكنه لم يتوسع في هذا الموضوع هناك . ثم في هذا الكتاب الخامس ، يبتهج إنيوس بكون العاصفة قادمة إلى ذلك الشاطئ الذي توفي عنده أبوه فيقيم الاحتفالات أحياء لذكراه ويصف فرجيل الألعاب التي تقام في تلك الاحتفالات بمهارة وخماس ، غير أن هذه الاحتفالات لا تمت بأية صلة إلى موضوع الملحمة الأساسي ، وعلى الرغم من ذلك فإن وصف الألعاب الرياضية يشغل نصف الكتاب الخامس تقريباً .

ويعد الكتاب السادس ، عن جدارة ، قمة من قمم الابداع الشعري . وتختلط في محتوى هذا الكتاب الأفكار المتعلقة بمستقبل العالم التي عبر عنها الشاعر في الأنشودة الرابعة من أناشيد الرعاة ، مع تعطشه إلى النفاذ بخياله إلى أعماق العالم الآخر حيث ينتهي المطاف بالموثق . ان المرء لا يستطيع اخفاء تلهفه وهو يتتبع تجوال إنيوس في العالم الآخر . هاهي

سيفيلا تعلم اينوس كيف يحصل على الغصن الذهبي ، الذي يمكنه من دخول الأماكن المحرمة ، فتفتح له أبواب عالم الموتى ويلتقي اينوس الحي في ذلك العالم بظل أبيه الحبيب .

. وقبل أن يستمتع اينوس ببهجة اللقاء مع أبيه يحدث لقاء آخر ، لا يتوقعه القارئ ، ولكنه ضروري من الناحيتين الأخلاقية والفنية ، ذلك هو لقاء اينوس مع ظل حبيبته السابقة ديدونا . وتهتز مشاعر اينوس لهذا اللقاء ويقسم ان هجره لها لم يكن بارادته بل من صنع الآلهة وانه لم يكن قادرا على تصور شدة الألم الذي عانته بعد رحيله (سلوك اينوس هنا يشبه سلوك أي خائن لحبيبته يتصف باللين) ثم يخفي ظل الحبيبة المهانة في الغابة حيث ينتظرها زوجها المخلص . هكذا أراد فرجيل ان يخلص نفس بطله من وزر الحياة في الحب .

لقد التقى اينوس بوالده انخير عندما كان الأخير يستطلع مصائر أحفاده في الأجيال المقبلة . وهو يجيب عن سؤال اينوس حول هذا المصير بعرض نظرية تناسخ الأرواح التي تعود في أصلها إلى فيثاغورث . ولكن النظرية المجردة تختلط في رواية انخير بميله السيامي الواضح إلى تعداد سلالة يوليوس وتنتهي بمديح صريح لأوكتافيوس . وينتهي اللقاء بين اينوس وأبيه في جو رعوي ساذج ، في دغل منعزل بالقرب من شجرة تهتر أغصانها فترسل حفيفا خافتا . ان عاطفة الحب بين الأب والابن التي صورها فرجيل بحرارة وصدق عظيمين نافذة تسمح لنا بالتعرف على روح فرجيل الرقيقة . ووصف العالم السفلي في الكتاب السادس من الإنيادة صفحة من أجود صفحات الشعر العالمي ، يكاد لا يضاهيها في جودتها غير كتاب دانتي الكوميديا الإلهية .

ولا تضاهي الكتب الستة التالية من الإنيادة الكتب التي سبقتها من حيث الجودة الفنية . وهي تصف نضال الطرواديين من أجل الاستيلاء على إيطاليا . وفيها أسماء كثيرة جدا تثير ضجر القارئ لأبطال غير واضح الشخصية . وهذه المناسبة نقول ان جميع أبطال الإنيادة لم يعمروا طويلا في عالم الأدب ولم يرسخوا في ذاكرة الناس ماعدا الملكة الفينيقية ديدونا .

ان اسهاب الشاعر في وصف المعارك يبدو ضعيفا وزائدا على الحد المطلوب . ففي الكتاب العاشر يصف فرجيل معركة يقع فيها خمسة وسبعون قتيلًا يذكر الشاعر أسماءهم جميعاً . لكن القارئ يجد نفسه غير قادر على التعاطف مع أي من الطرفين المتصارعين وسبب ذلك في تقديرنا هو « الناتورالية » في وصف وحشية المتحاربين ، الأمر الذي يبيت في نفس

القارئ كل احساس جمالي . لقد كان وصف الحرب أمرا غريبا عن نفس فرجيل ومزاجه وطرز موهبته . وهذا ، في رأينا ، ما جعل محاولته مضاهاة هوميروس تفشل فشلا ذريعا .

مالذي أمن للإنبيادة شهرتها العالمية :

ان موسيقا شعر فرجيل ووفرة المحسنات الأسلوبية فيه دليل قاطع على تمثله تجربة الشعراء السابقين كلها وعلى قدرته الشعرية اللامحدودة . ومن الصعب حقا ، ان يجد المرء شاعرا آخر كان أقدر من فرجيل على إبراز جمال لغته القومية . (هذا القول يصدق على جميع اشعار فرجيل) .

وتشهد على عبقرية فرجيل العظيمة تلك الحرية التي يتعامل بها مع مادة شعره . انه لا يخاف التناقض ووصف الأحداث يجري في شعره دون الالتفات إلى دقة التسلسل الزمني ، فالزمن ، بالنسبة اليه ، كالاسم ، ليس سوى عنصر من عناصر الجمال ولكنه لا يستطيع أن يصبح عنصراً جماليا الا عندما يصبح خارج المجال العددي .

لقد بلغ الأسلوب الشعري في الإنبيادة حد الروعة .

وقد تبدو الروعة للوهلة الأولى تكراراً لما سبق ورغوة كثيفة فوق كأس خالية من الخمر ، ولكن يخطيء من يعتقد ذلك لأن فرجيل كان شاعرا رائدا في مجال صناعة الكلمة وبيت الشعر والصورة الفنية التي يلتقي بها القارئ بين حين وآخر ، فتنتقله إلى جو « أناشيد الحقول » القروي حيث يشعر بدفء يميزها عن الأسلوب البارد عموما الذي يغلب حيث يقلد فرجيل هوميروس .

أضف إلى ذلك ، وهذا خارج نطاق التقويم الشعري ، ان فرجيل كان الشاعر المعبر عن فكرة هائلة سعى اليها سياسيو عصره وهي فكرة سيطرة روما على العالم . لقد كان فرجيل بطبيعته مسالما ولكنه في الوقت نفسه ، مواطن لا يستطيع الا ان يفخر بانتصارات روما في الخارج وكان حلمه مملكة يرأسها أوكتافيوس ، تنسى فيها الشعوب خصوماتها وتعيش عيشة الأسرة الواحدة .

اننا نتحدث عن اينوس باعتباره بطل الإنبيادة ، ولكن ذلك ليس دقيقا تماما ، ففي الإنبيادة بطل آخر غير مختلف ، ذلك البطل هو روح روما الخالدة ، روما الالهية الحية إلى الأبد .

خاتمة البحث :

لقد كان فرجيل واسع الشهرة في حياته وكان الناس يحيطونه بمظاهر الاحترام والتقدير عندما كان يخرج اليهم ليقرأ اشعاره من فوق خشبة المسرح . وحتى بعد موته ، ظل يوم وفاته سنين كثيرة يوماً مقدساً عند عامة الناس .

ولم يفقد فرجيل مكانته بمرور القرون ، برغم تغير الأذواق الأدبية . غير أن شهرته سارت في اتجاهين مختلفين أشد الاختلاف ، اتجه اخذ في الضيق حتى انحصر في دوائر صغيرة قادرة على تبيين موهبته الشعرية ، واتجه آخر اتسع فشمّل دوائر شعبية واسعة لم تتعرف على فرجيل الا من خلال مقاطع محدودة من اشعاره كانت تستخدم أمثلة على جودة الأسلوب في المدارس ، ولم تكن تقرأ له على الاطلاق . وقد تجاوز هذان الاتجاهان حدود العالم الوثني القديم إلى العالم الاقطاعي المسيحي .

وكما عاش مجد فرجيل عاشت فكرة زعامة روما في العالم القديم . وحتى عندما أصبحت أصبحت روما في أدنى درجات الانحطاط ، بقي سحر المدينة الخالدة قويا إلى حد أن الامبراطورية الألمانية حافظت باعتزاز على اسم « الامبراطورية الرومانية المقدسة للأمة الألمانية » .

ولقد كان مقدرا لدانتي البجيري أن يمد الحسر الواصل بين العالمين القديم والحديث فاختر فرجيل ليكون دليله في « الكوميديا الالهية » . وهكذا فإن أوروبا الفتية خلقت اسطورتها عن فرجيل وهي تخرج من عالم الأساطير .

هوراس

ولد هوراس في سنة ٦٥ قبل الميلاد في فينوسيا وهي مستعمرة رومانية قديمة في جنوب ايطاليا . وكان ابوه عبداً معتوقاً جمع بعض الثروة فأنفق بسخاء على تعليم ابنه ، فدرس هوراس كل ما كان يتعلمه ابناء الأعيان في المجتمع الروماني واستهوته الفلسفة الابيقورية التي ظل مخلصاً لبعض مبادئها طوال حياته .

بعد مقتل قيصر عام ٤٤ ق.م انضم هوراس إلى الجيش المدافع عن الجمهورية ولكنه كف عن النضال بعد أن انهزم هذا الجيش في عام ٤٢ ق.م . واستفاد من العفو الذي أعلن آنذاك وعاد إلى ايطاليا . لكنه وجد عند عودته ان الأملاك التي آلت إليه بالوراثة قد

صودرت فاستغل ماتبقى لديه من مال في شراء منصب كاتب في الدائرة المالية . وفي ذلك يقول هوراس :

آنذاك بدأت ، مدفوعاً بالفقر الجريء

في كتابة الشعر

برز هوراس ، منذ بداية نشاطه الأدبي ، نصيراً للشعر الغني بمحتواه واستاذاً بارعاً في فن النظم الشعري . لقد وقف ضد الخواء الفكري في شعر المجددين وضد التقيد الأعمى بتقاليد شعراء روما القدماء . واسترشد بالأدب اليوناني في نضاله لبعث الشعر الغني فكرياً في قالب شعري واسلوبي جديد ، فالتقى بميوله الأدبية مع الحركة الكلاسيكية التي تزعمها فرجيل . وقد مد شاعر الرومان الأكبر لهوراس الشاب يد المساعدة فقدمه إلى (ميتسينات) الذي جعله أحد المقربين إليه ثم منحه مزرعة صغيرة في جبال (سابينا) . حررت هذه الهبات هوراس من الفقر . لكن حالة التبعية التي وقع فيها خلقت له مواقف محرجة عديدة تخلص منها بلباقة . ان القرب من ميتسينات وضع هوراس في عداد المقربين إلى البلاط . غير أنه تحاشى القصر قدر المستطاع وفضل البقاء في مزرعته في سابينا ورفض وظيفة أمين سر الامبراطور التي عرضت عليه . وفي ٢٧ تشرين الثاني من العام الثامن قبل الميلاد توفي هذا الشاعر الروماني الكبير تاركاً للأجيال ارثاً ادبياً ونقدياً يتحدى الزمن .

الشعر السياسي :

بدأ هوراس نشاطه الأدبي بالشعر السياسي الذي ضمنه احتجاجه الصارخ على استمرار الحرب الأهلية . فبينما كان فرجيل يبشر بمحلول « العصر الذهبي » كان هوراس يكتب اشعاراً شديدة التشاؤم . انه يصور في إحدى قصائده المبكرة « العصر الذهبي » كما يفعل فرجيل ولكنه لا يصوره في ايطاليا بل في « الجزر السعيدة » البعيدة التي لم يبق أمام سكان روما السائرة إلى الدمار سوى الفرار إليها . من هنا نتبين أن هوراس استخدم العاطفة والخيال في قصائده الأولى وسيلة للسخرية القاسية من الواقع المؤلم . فها هو ، يمتدح العمل الزراعي ، ولكن القارئ لا يلبث ان يكتشف ان مديحه كله ليس سوى مجازاة « للموضة » وان الذي يتشدد بهذا المديح ليس سوى مرابٍ جشع .

غير ان الظرف السياسي الذي خلقتة الامبراطورية الوليدة لم يكن يلائم تطور الشعر السياسي أو مهاجمة شخصيات الدولة البارزين . اضيف إلى ذلك ان هوراس بتقربه من ميتسينات

تخلّى عن كل معارضة للنظام القائم . ذلك كله جعل هوراس يضيق دائرة شعره السياسي فيقصره على مهاجمة السحرة واثرياء الحرب غير النبلاء وما شابه ذلك . ولكن أسلوب الهجاء الذي اتبعه هوراس فتح امامه امكانيات جديدة تجلت في تركيزه على انتقاد السلوك الشخصي اتسمت مسألة السلوك الشخصي بأهمية كبيرة بعد سقوط الجمهورية وأصبحت قضية السعادة الفردية موضوعاً مركزياً في شعر هوراس . فأنشأ الشاعر ، متأثراً بابيقور ، فلسفة مالك العبيد المثقف غير الثري المستعد لمهادنة النظام السياسي القائم لأنه أنهى الحرب الأهلية واتاح للانسان امكانية الالتفات إلى عمله وميوله الشخصية من دون قلق أو خوف . والسعادة في نظر هوراس تكمن في « الوسط الذهبي » ، (ان هوراس هو صاحب هذه العبارة التي كثيراً ما نرددها) ، في القناعة بالقليل ، لأن ذلك مصدر الاستقلال الداخلي والسيطرة على الأهواء ، وفي الاستمتاع الهادئ المعتدل بخيرات الحياة . لم تكن هذه الأمور بالنسبة إلى هوراس المقرب من ميتسينات ، أموراً مبدئية فحسب ، بل كانت أيضاً أموراً ذات طابع شخصي ، فالهدوء والاعتدال بالنسبة إلى هوراس الجمهوري السابق ، وسيلتان للنضال من أجل الاستقلال النفسي .

يركز هوراس هجومه في قصائده الهجائية على صفات الباحثين عن السعادة الكاذبة ومنها الطيش والانتهازية وحب المظاهر والغرور والتصلب والحسد . غير ان حملة هذه العيوب ليسوا مجرمين يثيرون سخط الشاعر ، بل هم ضالون يثيرون سخطه . انه يريد تعريتهم و « قول الحقيقة ضاحكاً » .

لقد تميز ابداع هوراس في جميع مراحل بكونه ابداعاً واعياً ، ولذا كان الشاعر يتقيد في ابداعه الشعري بالمبادئ النظرية التي اعتنقها . انه شاعر الفكر وهو إلى جانب ذلك استاذ في فن الكلمة الشعرية القومية المؤثرة والصورة الفنية الواضحة المحددة . وما نقوله يبدو جلياً في ابداع هوراس المبكر غير ان الشاعر لم يكن يوفق دائماً إلى صياغة عمل فني متماسك موحد . فقصائده الهجائية غنية حقاً بالمحسنات الخطائية والشعرية ، إلا أن الصور الفنية كثيراً ما تصبح فيها أدوات لتجسيد الأفكار المجردة .

الشعر الغنائي :

أصدر هوراس في هذه المرحلة الأولى من ابداعه ثلاث مجموعات شعرية . وفي حوالي عام ٣٠ قبل الميلاد دخل نشاط هوراس الأدبي مرحلة جديدة هي مرحلة الشعر الغنائي فاصدر في عام ٢٣ ق.م ثلاثة دواوين من الشعر الغنائي .

تميزت قصائد هوراس الغنائية عن قصائد من سبقه ، « كاتول » مثلاً ، بتفوق الفكر والخيال فيها على العاطفة وبخروج موضوعاتها عن دائرة المعاناة الذاتية . ان أحداث العالم الخارجي تهم الشاعر ، قبل كل شيء ، من حيث مكانها في منظومة القيم الحياتية . انه ينطلق في شعره من حالة محددة أو واقعة محددة ولكنه ينتزعها من مجراها الحياتي ويغلفها بالتأملات المجسدة في سلسلة من الصور الفنية . وهو ، بسبب تعصبه للشعر ذي المحتوى الغني ، يميل إلى اتخاذ وضع المعلم في شعره . وهذا ليس جديداً بل هو الوضع التقليدي للشاعر الغنائي القديم . إن بعض صفات شعر هوراس الغنائي ارتبطت بهذه الحقيقة . فقصائد هوراس الغنائية مبنية ، بصفة دائمة تقريباً ، على شكل خطاب موجه من الشاعر إلى شخص ما . ولا يستخدم الشاعر الحوار أو الحوار الداخلي « المنولوج » إلا في أحوال نادرة جداً .

ثمة صفة أخرى في شعر هوراس الغنائي تتجلى في كون خطاب الشاعر يحمل دائماً طابع فرض الارادة أو النصيحة . فالشاعر يطرح في شعره رغبة أو ينهى عن أمر أو يسعى إلى التأثير على ارادة من يخاطبه . ولذا فقصائد هوراس الغنائية موجهة إلى المستقبل في أغلب الأحيان وهي تكاد تخلو من العنصر التأملي الذي كان معروفاً بكثرة في اشعار معاصريه الغنائية .

اما موضوعات قصائد هوراس الغنائية فمتنوعة جداً . ولكن الدارس المدقق يميز بوضوح ثلاث مجموعات من الموضوعات :

١- شعر الحكمة والفلسف حيث يواصل هوراس معالجة موضوع السعادة الحقيقية الذي سبق ان عالجه في قصائده الهجائية . ان مثل هوراس الأعلى يكمن في الاستفادة الهادئة من الحياة . والانسان الحر حقاً والسعيد حقاً هو الذي يستطيع أن يقول بانقضاء اليوم : « لقد عشت هذا اليوم » - ومهما يكن شأن الغد فهو لن يستطيع جعل ما كان موجودا في يومي الفائت غير موجود .

٢- شعر الحب والخمر . ان قصائد الحب عند هوراس لا تتجاوز حدود وصف العواطف السطحية في حين كان معاصروه من الشعراء الرومان يسعون إلى تصوير الهوى القوي العميق الجارف . وقصائد الحب عند هوراس مقتصدة في وصف المشاعر الذاتية . وكثيراً ما يبدو فيها الشاعر شخصاً محايداً عاش الحب وعرفه فراح يصف الأهواء التي ستعصف بالمحب الذي لاخبرة له ، مظهراً تأثير الهوى القاتل في الفتى الصحيح القوي .

ويمكننا ان نضم إلى موضوعي الحب والخمر عند هوراس موضوع الصداقة . ان شاعرنا المقتصد في وصف المشاعر الذاتية يجد في الحديث عن الصداقة مجالاً أرحب من مجال الحب ، للتعبير الدافئ الودي الذي يجمع بين الجدل والمزاح عن مشاعره نحو أصدقائه .

٣- الشعر السياسي والاجتماعي . انتظر ميتسينات وغيره من حماة هوراس أعمالاً تمجد الامبراطورية . ولكن تهادن الشاعر مع النظام الجديد سار ببطء شديد ، وهذا ما جعله يحاول معالجة الموضوعات السياسية من جانبيين متناقضين . لقد سعى هوراس إلى الخوض في هذه الموضوعات من موقع مالك العبيد غير المكترث بالسياسة ومن موقع الانسان الراغب في العيش بهدوء في ظل النظام القائم . وحاول في الوقت نفسه ، ان يكتب الشعر من موقع الداعية الأخلاقي الغاضب بسبب تدني الشعور الوطني في المجتمع الروماني ، وكان من الواضح ان تطوير هذين الموقفين يؤدي حتماً إلى الاختلاف مع السلطة التي تطالب الناس بالفعالية الوطنية وتحد من هذه الفعالية في الوقت نفسه .

كل ذلك جعل شعر هوراس السياسي حذراً مقتصداً في العاطفة . لقد انتصفت اشعار هوراس الغنائية بالتنوع وغنى المحتوى والتجديد في الشكل وكانت قصائده مصقولة مكثفة معبرة تدل على اتقان هذا الشاعر لفنّه من خلال عمله المتواصل في سبيل تحسين الاسلوب الشعري ومن خلال دراسة الشعراء اليونانيين الكلاسيكيين المستمرة . ان قصائد هوراس المنظومة بدقة ومهارة فائقتين ، الغنية بمحتواها وافكارها لم تلق عند معاصريه ماتوقعه من أثر بسبب شح ألوانها وبرودة عاطفتها ، فأدى ذلك إلى امتعاض الشاعر الصريح وخيبة أمله فظل أعواماً عدة بعيداً عن روما وهجر الشعر الغنائي ليمارس لوناً أدبياً جديداً هو :

الرسائل :

في عام ٢٠ قبل الميلاد أصدر هوراس مجموعة « رسائل » شعرية ، ليس شكل الرسالة في معظمها سوى وسيلة لعرض عواطف الشاعر وافكاره . وهي من حيث موضوعاتها شبيهة بالقصائد الغنائية ولكن اللون الأدبي الجديد فرض على الشاعر حلاً فنياً جديداً . ففي القصيدة الغنائية كان هوراس يجرد الواقعة والأفكار التي تثيرها عن روابطها « الحياتية » ، أما اسلوب الرسالة فكان يفرض على الشاعر ادخال العناصر المصادفة والمعاناة الفردية في صلب القصيدة . فالمحادثات الفلسفية تبرز بصورة الشاعر في مواقف معاشية مختلفة : في

المزرعة حيث يقوم بالأعمال الزراعية بنفسه وفي أثناء السفر وعند استقبال الضيوف وفي علاقاته بالناس ذوي الأعمار المختلفة والأوضاع الاجتماعية المتباينة .

من خلال هذه الصور المتنوعة تبرز صورة الشاعر الفنية . ومن الطريف في هذه الصورة ان هوراس لا يخفي فيها « جوانب ضعفه » التي تتعارض مع مبادئه الابيقورية . انه من خلال « رسائله » لا يبدو حكيماً مكتملاً بل انساناً يسعى إلى بلوغ الحكمة والكمال عن طريق الفلسفة الابيقورية التي يعرفها حق المعرفة . وهو يتجنب ، كما في قصائده الهجائية ، الخوض في المواضيع السياسية جاعلاً لكتابه مهمة أساسية هي التعريف بحياته الشخصية بكل ما فيها من أحداث ومشاعر .

ان كتاب هوراس « الرسائل » خطوة فنية كبيرة إلى أمام في مجال تصوير حياة الانسان الفرد الداخلية على الرغم من انه هو نفسه لم يدرك أهمية ذلك فلم يعد كتابه هذا من الشعر .

نشر هوراس في السنوات العشر الأخيرة من حياته كتاباً احتوى مجموعة أخرى من « الرسائل » التي تبحث في قضايا الأدب .

تضم هذه المجموعة ثلاث رسائل الأولى منها موجهة إلى الامبراطور اوغست وفيها يتحدث هوراس عن السياسة الأدبية . لقد تبني قسم غير قليل من المجتمع الروماني ذوقاً أدبياً متخلفاً يستند إلى الايديولوجية الرسمية المحافظة ويقف موقف التبعية والعبودية من الكتاب الرومانيين القدماء . وقد ناقش هوراس اصحاب هذا الاتجاه وأكد عقم محاولات بعث الدراما الرومانية التي كان الامبراطور اوغست يقف وراءها . كما وقف هوراس موقفاً مناهضاً أيضاً من الشعر العابت الدارج . وهذا ما يبدو واضحاً تماماً في الرسالة الثانية في هذه المجموعة . غير أن الرسالة الثالثة في المجموعة هي التي تضمنت أوسع عرض لآراء هوراس في الأدب وللبادئ التي اتبعها في شعره . وقد أطلق القدماء على هذه الرسالة اسم « علم الشعر » .

ليست رسالة هوراس الشعرية بحثاً نظرياً يشبه كتاب ارسطو « فن الشعر » . وهي لا تستند إلى أية أسس فلسفية عميقة . ان رسالة هوراس من طراز كتب « تقعيد الشعر » التي تحتوي على مجموعة من القواعد الجامدة والوصفات القائمة على اساس اتجاه أدبي محدد .

يؤكد القدماء ان مصدر هوراس النظري كان كتاب بطليموس الباريوني الذي يقلده هوراس في توزيع مواد رسالته وفي تصوراته الجمالية الأساسية فهوراس ، مثل بطليموس ، يعالج موضوعاته حسب التسلسل التالي :

الشعر بوجه عام ، العمل الشعري ، الشاعر . ولكن الشاعر الروماني لا يسعى إلى صياغة عمل نظري مكتمل . كما ان شكل « الرسالة » الحر يساعده في قصر حديثه على بعض المسائل التي تبدو هامة إلى هذه الدرجة أوتلك من وجهة نظر صراع الاتجاهات الأدبية في روما . وهكذا يمكن ان نقول إن « علم الشعر » هو البيان النظري للأدب الكلاسيكي الروماني في عصر الامبراطور اوغسطس .

لقد وقف هوراس منذ بداية نشاطه الأدبي ضد الاتجاهات الأدبية الفقيرة فكرياً المهمة بنواحي الأدب الشكلية والاسلوبية فقط . وهو في عمله النظري يهاجم الاشعار التي لا تنطوي على محتوى فكري غني ويؤكد على أهمية المحتوى الحاسمة : « الحكمة — أساس ومنبع الفن الأدبي الصادق » . انه يطالب الشاعر بثقافة فلسفية ، لأن الفلسفة تعطي الشاعر تصوراً عن « طراز الحياة والسلوك » الذي يتطلبه المثل الأعلى الروماني . ويطالب هوراس الشاعر أيضاً بصقل عمله الشعري وتمحيصه فما تكتبه اليوم يجب

« ان تحفظه تسعة أعوام بعيداً عن الأنظار »

حتى ينضج تماماً . فمرض الأدب الروماني ، في رأيه ، في انعدام العناية بالشكل . ان المثل الأعلى يتجلى في « المزج بين الفائدة والمتعة » . ولذا اختار هوراس بطليموس ، الذي أقر بدور الشعر التعليمي والترفيهي ، مرشداً نظرياً له . وعدت التقنية والمهارة في النظم أمراً ضرورياً للشاعر يعادل في أهميته الموهبة . وهو في هذا المجال ، يشير إلى الفائدة التي يجنيها الشاعر من النقد الأدبي .

إن علم الجمال الذي استند إليه هوراس في رسالته ، علم كلاسيكي . فالعمل الفني يجب أن يكون بسيطاً موحداً منسجماً . اما انعدام التناظر والخروج عن الموضوع والاطالة في الوصف والتكلف ، فعيوب ومخالفات لقانون الجمال . ولكن الجمال وحده ليس كافياً إذ لابد للعمل الأدبي من أن يحتوي عنصراً آخر مهماً هو العاطفة . فالجمع بين الجمال والعاطفة صفة الأدب الروماني الرفيع . ووسيلة الأديب إلى هذا الهدف السامي هي

دراسة الأدب اليوناني باستمرار ودأب : « لتكن النماذج اليونانية رفيقتك في النهار وفي الليل » . ولكن على الشاعر ان يتقن فن استيعاب النماذج اليونانية فلا يقتصر ابداعه على تقليدها تقليداً بسيطاً. ومن هذا المنطلق يؤكد هوراس ان معالجة موضوع قديم معالجة أصيلة مكتسب شعري أكثر أهمية من الاتيان بمادة ادبية جديدة تماماً .

اتخذ هوراس في نظره إلى الأسلوب الأدبي موقفاً مماثلاً لموقف فرجيل فعد الأسلوب « رائعاً » إذا « جعل الجمع الماهر بين الكلمات الكلمة القديمة جديدة » وكشف فيها عن امكانيات وآفاق جديدة . ولكن هوراس يحذر الادباء من التزم اللغوي والخوف من الكلمات الجديدة وتجميد قواعد اللغة بحيث تعجز عن اللحاق بلغة الكلام المتطورة الحية .

وبحث هوراس « الدراما » في رسالته بحثاً مفصلاً . فصاغ في بحثه قانون « الدراما » الكلاسيكية وهاجم الميل الذي ساد في عصره ، وتجلى في فصل الكورس عن الحدث المسرحي وتطوير الجانب الاخباري في « الدراما » والسعي إلى عرض المشاهد المثيرة . كما أكد القاعدة التي تعود إلى العصر الهليني والتي تنص على ان التراجيديا يجب ان تتألف من خمسة فصول . وقد أصبحت هذه القاعدة شرطاً أساسياً من شروط التراجيديا الكلاسيكية الأوروبية.

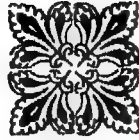
لقد أدت رسالة هوراس « علم الشعر » دوراً لا يقل أهمية عن دور كتاب أرسطو « فن الشعر » في تفعيد الشعر الكلاسيكي الأوروبي . فمنظر الكلاسيكية الأوروبية بوالو لم يستخدم اسم هذه الرسالة عنواناً لكتابه فحسب ، بل استخدم أيضاً طريقة هوراس في العرض وترتيب المواد وضمن كتابه كثيراً من التفاصيل كما أوردها الشاعر الروماني دون أي تعديل تقريباً .

نال هوراس اعتراف معاصريه واصبحت مؤلفاته موضوع دراسة وتحليل في المدرسة الرومانية ولكن قمة مجده كانت بعد ذلك بكثير .

خاتمة البحث :

لقد لاقت أعمال هوراس اهتماماً كبيراً في العصر الوسيط ، لاسيما اشعاره الفلسفية والأخلاقية . ثم جاء عصر النهضة حاملاً معه فهماً جديداً لابداع الشاعر الروماني الكبير . ففي عصر النهضة احتضن المفكرون الانسانيون الذين كانوا يدافعون عن الشخصية الإنسانية في وجه الطغيان الكنسي ابداع هوراس وتسليحوا به في نضالهم . وأصبحت قصائده الغنائية

وسيلة من وسائل التعبير عن النظرة الجديدة إلى العالم . وغدا هوراس ، مثل فرجيل ، شاعراً محبوباً إلى قلوب رجال عصر النهضة . أما بعد انتشار طباعة الكتب ، فلم يحظ شاعر قديم بمثل ما حظي به هوراس من عناية . إذ صدرت أعماله الأدبية في طباعات مختلفة كثيرة وكان لها دور كبير في تكوين الشعر الغنائي الأوروبي الحديث . غير أن فهم رجال عصر الحديث لأدب هوراس لم يكن متجانساً . فبينما وجد أدباء الاقطاعية المنهارة في القرن الثامن عشر فلسفة الهدوء والمتعة في أشعاره ، رأى أدباء البرجوازية الفتية فيها نصارة الواقعية وقوة الرفض . وهكذا جسد مصير أعمال هوراس عبر القرون الوجه الأدبي لهذا الشاعر بتناقضاته الإبداعية كلها .

الفصل الثالث

الأدب في العصور الوسطى

مقدمة :

ان الانتقال إلى نظام اجتماعي - اقتصادي جديد يبدل الوجه الفكري للمجتمع ، فتتبدل العلاقات بين أعضاء المجتمع وتبدل مفاهيم الواجب والحق والفضيلة والرذيلة والقوة والضعف والدور الذي يلعبه الفرد في المجتمع وغير ذلك ، ويتبدل مع كل هذا المثل الجمالي ويتبدل الفن ايضا فيتخذ طابعاً جديداً واتجاهات جديدة .

ارتبط فن العصور الوسطى كله ارتباطاً وثيقاً بعملية الانتقال من العبودية إلى الاقطاعية ولئن كان هذا الانتقال قد تم في بلدان مثل الهند والصين بصورة تدريجية ، فانه تم في الامبراطورية الرومانية ، بصورة مأساوية حادة . ان الانتقال إلى الاقطاعية في الامبراطورية الرومانية مرتبط ، كما هو معلوم ، بالغزو البربري الذي دمر القيم الفنية السابقة تدميراً مادياً مباشراً . حتى بيزنطة التي - اسياً في وجه الهجمات البربرية عانت ايضا أزمة فكرية لا تقل عن الأزمة التي عاشتها الدول الاقطاعية الأخرى التي نشأت بعد تحطيم روما . ان محافظة بيزنطة على تقاليدها القديمة ضمنّت للفن البيزنطي اتساعاً ونفوذاً وكالاً أكبر ، ولكن ذلك جمد الحضارة البيزنطية الفنية التي تنادت نبضها الداخلي ، وتحنطت في قوالب ثابتة محددة . ان روعة الفن البيزنطي هي روعة - روب عصر حضاري كبير ، أما أوروبا فقصدها سادها ، اذا واصلنا الموازنة ، صباح عابس بارد ، ولكنه صباح على كل حال .

لقد تطور الفن في العصور الوسطى بطرق ووسائل مختلفة . فكانت هناك شعوب لم تعرف النظام العبودي بل انتقلت من الد " راطية العسكرية إلى الاقطاعية مباشرة . وهذا

ينطبق على القبائل الجرمانية التي احتلت روما، وهذه القبائل ، بعد أن احتلت روما اندمجت
بسكان الامبراطورية الأصليين . ولذا فان حضارة روما السالفة هي ، بالقدر نفسه ، أساس
حضارتها في العصر الجديد . اما الشعوب السلافية التي لم تعرف العبودية أيضا ، فتأثرت
بالحضارة البيزنطية تأثرا كبيرا ولكنها كومت فنا ذا الشخصية المستقلة العميقة . وكذلك
كانت حال العرب الذين استفادوا من تقاليد الفن في دول الشرق ولكنهم انشؤوا فنهم الخاص
بهم المتمتع بخصائص جديدة متميزة .

الملاح الأساسية لفن العصور الوسطى :

ان لكل طريق من طرق التطور هذه أساسه التاريخي . ولكن المهم بالنسبة الينا في
دراستنا للأدب الأوروبي ، أن نتمعق في فهم ظواهر الحضارة الفنية في الدول الغربية التي
نشأت نتيجة سقوط الامبراطورية الرومانية .

يجب أن نؤكد ، منذ البداية ، ان تفسير الحضارة الفنية في العصور الوسطى ، على
انها انحطاط محض وردة بالنسبة إلى حضارة العصر العبودي ، هو محاولة غير علمية .

فقد نشأت على أنقاض أوروبا القديمة دول جديدة تطورت فيها فيما بعد الحياة
الاقتصادية والسياسية والفكرية . فما هي الملاح الأساسية لهذا التطور

١- في المرحلة الأولى بعد انهيار اسلوب الانتاج القديم انمحت عن سطح الأرض المدنية
القديمة في جميع مجالاتها . واحتكر الرهبان الثقافة التي اتخذت بحد ذاتها طابعا دينيا .

٢- وفي ظروف التفسخ الاقتصادي والسياسي التي سادت ما بين القرنين الخامس والعاشر
تمكنت الكنيسة الكاثوليكية التي تميزت بنظام ديني صارم وتعاليم صلبة من التأثير
تأثيرا عظيما في كل مجالات الحياة الفكرية . وساد المبدأ الديني في مجال الفن كما ساد
في غيره ، وانطلق الفن الكنائسي من الفكرة القائلة ان الحياة الأرضية ليست سوى ظلال
شاحبة للحياة السماوية ، فأدى ذلك إلى دخول الكنائيات والرموز عالم الفن ، بل انها أصبحت
الطابع المميز لفن العصور الوسطى الرسمي .

٣- ولكن من الخطأ أن ننطلق في تقويم الفن في العصور الوسطى من فكرة خضوعه الكنيسة .
لقد كان الفن خاضعا للكنيسة فعلا - بمعنى أن رجال الكنيسة كانوا في الغالب
يسيطرون على الحياة الفنية ويوجهونها نحو أشكال دينية معينة . وعلى الرغم من ذلك

كله فقد بقي الفن فنا ولم يتحول إلى أي شيء آخر . وكما أن علم الطبيعة توصل إلى اكتشافات هامة في أحيان كثيرة ، كان يرتدي فيها لبوس العلوم الروحانية ، فان الفن توصل إلى اكتشافاته (ولو بأشكال ترمز إلى المعتقدات الدينية) بما يتلاءم مع جوهره الداخلي متعرفاً جمالياً على الحياة الانسانية الواقعية .

٤- من غير الممكن ان ننكر العلاقة الفكرية الوثيقة بين الفن والدين ، بل من الأدق أن نقول بين الكنيسة وفن العصر الاقطاعي . ولكن يجب أن نفهم ، إلى جانب ذلك ، الأسباب التاريخية الشاملة التي تجمع مختلف أشكال الوعي في العصر المعني .

ان الانسان الذي يقف في أسفل سلم المجتمع الاقطاعي يستغل بقسوة كما يستغل العبد تقريباً برغم أنه يمتلك استثماراته . له ملكيته . انه يملك نفسه ولا يملكها . ووجود هذا الانسان كله تناقض تراجمي ، انه انسان ولكنه انسان مهان دائماً والحواجر الطبقة لا تبقي له املا بالخروج من هذه الحالة .

ان الطبقة السائدة في المجتمع القديم لم تكن تحسب للعبيد أي حساب . وفيه كان الدين والفن وقفاً على مالكي العبيد وحدهم . أما في المجتمع الاقطاعي فتنشأ الحاجة إلى اينديولوجية تقدر الأوضاع الراهنة للأشياء وتكون موجهة في الوقت نفسه إلى الطبقات الدنيا .

صحيح ان المسيحية انتشرت في ظل النظام العبودي ، الا أنها كانت علامة أزمة ذلك النظام والمبشر الفكري بانهياره . ولكن الكنيسة جمعت في النظام الاقطاعي بين فكرة خضوع الطبقات الدنيا إلى الطبقات العليا (١) وبين فكرة المساواة المطلقة - المساواة في الآلام والآثام والموت ومملكة الرب . وهكذا فان الكنيسة في العصور الوسطى خدمت الطبقات المسيطرة وتركت في الوقت نفسه مخرجاً لمشاعر المضطهدين مصورة لهم آلامهم وحرماناتهم شيئاً مقدساً يقربهم من الرب . ان فكرة المساواة بين الناس غريبة تماماً عن آراء المجتمع العبودي ولكن الكنيسة استخدمت تلك الفكرة استخداماً صوفياً مشوهاً .

٥- اتخذت الحركات الشعبية في القرون الوسطى اشكال طوائف و فرق تسعى إلى نقل مفاهيم المساواة المثالية إلى مجال العلاقات الانسانية الأرضية . واستند الواعظون الثوريون الفلاحيون إلى النص المقدس ، (أنتم مشترون بثمن غال فلا تكونوا عبيداً للناس) .

(١) : لتطع كل نفس السلطات العليا : لأنه لا وجود لسلطة الا من عند الرب « هذا ماجاء في وصية القديس بولس » .

وكان الثوار يفهمون هذا النص بمعناه الحرفي ، في حين أن الكنيسة كانت تعني من ذلك مضمونه المثالي : سيقف الجميع سواسية أمام الرب . ولكن (ليق كل انسان باسمه الذي سمي به) و (اعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله) . وهنا يكمن الفرق بين الدين الرسمي و (العقيدة الشعبية) في القرون الوسطى .

ولم يكن الفن من ابداع علماء الدين ، بل كان ابداع اناس ليسوا ملحدين طبعاً ، ولكن العقيدة الشعبية تجذبهم فتجعلهم ينقلون مباشرة إلى مجال العلاقات الأرضية ما كانت الكنيسة تنقله إلى العالم الآخر . لقد كان الفنانون يتعاطفون مع السيد المسيح لأنه تألم كما يتألم الفقراء ويحبون العذراء لأنهم رأوا فيها المدافعة عن الناس . وكانوا يتصورون الحياة الأخرى شبيهة بالحياة الدنيوية لكنها مبنية على اساس العدالة .

صحيح ان الكنيسة كانت السيد الأول المطلق الصلاحية . وهذا الظرف لا يمكن الا أن يعطى حقه . ولكننا ننقل أحياناً بدون حق مانعرفه عن ديانة العصور الوسطى إلى المؤلفات الفنية ونميل إلى أن نرى الرمزية الصوفية العميقة والتعقيد في الأماكن التي يعبر فيها الفنان ببساطة (وسذاجة) عن موضوعه .

وفي اعتقادنا أنه لا لزوم لتضخيم العنصر الرمزي في فن القرون الوسطى . فهو بنيت للصور التي يبدعها الفنان وليس جوهرها . فما تحدث عنه الفن في العصور الوسطى هو ، من حيث الجوهر ، ذلك التناقض بين وعي الشعب المتنامي وبين اذلال النظام له واهائه لقيمه الانسانية باستمرار . وصورة الانسان المتألم المهان كانت الصورة الأساسية فيه . وهي تقف أمامنا مناقضة للصورة الفنية في المجتمع العبودي ، صورة البطل القوي الكامل ذي البنية الجسدية التامة ، الذي لا يفقد ، حتى في العذاب ، توازنه الهارموني وقوته الجميلة .

٦- ان بطل العصر القديم يؤكد نفسه في العالم كائناتاً قوياً كاملاً مظفراً ، أما بطل القرن الوسطى فكله تناقضات درامية . ومهما كانت الأشكال التي تجسدت بها درامية هذا الوجود غريبة بل منفرة أحياناً بالقياس إلى النظرة المعاصرة فإنها كانت تناقضات الواقع الحقيقية . ان (العذاب) والطابع المأساوي يظهران على أشدهما في فن أوروبا الغربية الاقطاعي . ففيها جرى تطور العلاقات الاقطاعية بشكل عاصف وحركي ودرامي إلى حد كبير . ان نضال المدن من أجل الاستقلال والصدمات بين الاقطاعيات ونضال السلطة الملكية ضد ميول الاقطاعيين الانفصالية وتصارع السلالات على الملك وتنافس البابوات

والأباطرة وانتفاضات الفلاحين والحرفيين والحروب الصليبية بكوارثها الجممة - كل ذلك تشابك في كبة معقدة معقدة من التناقضات فرضت على الجمال الجسماني أن يرجع إلى الخط الثاني بل الانتقال إلى نقيضه . ولجت فترة البحث عن اشكال جديدة غير محاكاة الحياة التي تتميز بها فن العالم القديم . فجرت في الأطر التي فرضتها الكنيسة التعبير بعفوية عن التناقض بين عالم الثراء والرخاء والسلطة وعالم الآلام والفقر والعذاب . لقد تدفق هذا العالم ، الذي بقي في العصر العبودي خارج نطاق الرؤيا الفنية ، إلى عالم الفن فحطم ذلك الانسجام الرائع حاملاً معه اشكالا (بربرية) و (متوحشة) مناقضا بين الروح والجسد رافضاً تلقائياً المبادئ الجذرية في الفن القديم .

ان فن القرون الوسطى ، رغم كل ما يقال عنه ، اغنى الحضارة الفنية العالمية باكتشافات ثمينة للغاية . ومهد الطريق للتعبير عن العفوية الدرامية في حياة الناس المضطهدين المهانين وبين جمال التهاب الروح في الجسد الضعيف غير الجميل . ووسع افق المشاعر الداخلة في مفهوم (الإنسانية) - من التعطش للرحمة والتعاطف إلى التفور المر الذي يعاينه انسان العادي تجاه الناس الشبعين الراضين عن أنفسهم الراهلين في النعمة .

تطور الأدب :

وقد كان لتطور الأدب الذي ارتكز على تلك المقدمات الاجتماعية قوانينه الخاصة المرتبطة بماهيته وبلوره في الحياة الاجتماعية .

إذا كان الأدب في عصرنا الحديث سيد الفنون واسطعها تعبيراً عن مثل المجتمع الجمالية فانه لم يكن كذلك في القرون الوسطى إذ لعبت الفنون التشكيلية الدور الأول في العصر الوسيط وكانت أكثر من الأدب تنظيماً من الناحية الاجتماعية .

لم تكن هناك طباعة ولا كتب ، وكانت غالبية الناس لا تعرف القراءة والكتابة ولذا فان فن الكلمة تطور في ذلك العصر على شكل فولكلور شفهي في الغالب . وكان الفنانون الجوالون ينشدون الأغاني في الساحات والأسواق والقصور ويروون الأشعار ويمثلون المشاهد ويقدمون الشعور ذات والحيل . وكانت القصائد والملاحم وأغاني العشاق والروايات الشعرية تستقي من البحر الشعبي السخي ، من الابداع الملحمي الشفهي الذي يمتلكه الجميع ولا يمتلكه أحد ، حيث يتمتع كل فرد بالحرية في أن يأخذ أو يعيد تأليف أي عمل في يشاء .

الأدب في المرحلة الأولى من العصر الوسيط :

سادت البداية الفولكلورية الشعبية في فن الكلمة في القرون الوسطى وبدا ذلك واضحا في الأجناس الأدبية التي انتشرت آنذاك . لقد كانت هناك أغان للحرب وأغان للعمل وأغان للمائدة وأغان للجوقات وأغان للحب تؤدي بحسب المناسبة : أثناء العمل وفي الولائم وتحت وتحت نافذة المحبوبة وغير ذلك . وكانت هناك مشاهد تمثل في الساحات وقصص قصيرة وحكايات على لسان الحيوانات واحاج للتسلية وتعليم الناس وروايات على شكل أغان ملحمة غارقة في الخيال والاختلاق . ومن الطبيعي أن تكون حاجات الحياة اليومية هي التي حددت الأشكال الأدبية ذاتها . ولكن بما أن المؤلفات الأدبية كانت أكثر تحمرا من النحت الكنسي والرسم ، فقد عكست المواضيع الأدبية كثيرا من جوانب الحياة التي لم تكن الفنون التشكيلية تمسها الا مسأ غير مباشر فموضوع الحب يشغل في الفن التشكيلي مكانة متواضعة ولكنه كان الموضوع السائد في الشعر . هذا لا يعني اننا لانجد في الفنون التشكيلية مواضيع موازية لتلك التي تطورت في الابداع الشعري . فالتماثيل الخيالية الساخرة ذات المحتوى النقدي الطليق اللاديني أحيانا توازي الشعر الناقد الساخر . كما أن المرء يجد في الفن التشكيلي في العصور الوسطى رسوما لحيوانات وتماثيل لرهبان ويتلمس فيه أيضا صدى الأساطير البطولية والمشاهد الحياتية .

غير أن الفروق الطبقية كانت أكثر وضوحا وتميزا في أدب العصر الاقطاعي منها في الرسم والنحت ، فأدب العبادة يتميز جوهريا عن شعر الفرسان . ويبرز أدب سكان المدن مجموعة متميزة عن سواها وهكذا .

أضف إلى ذلك ان الشعر أتاح مجالا واسعا نسبيا للابداع الذاتي . فالشعر لا يتطلب أية أدوات معينة وهو يستطيع العيش مدونا في الدفاتر أو على السنة الرواة . وقد مارس الشعر أناس من طبقات مختلفة : فالتروبادور وروديل دجلوفري كان أميرا معروفا والشاعرة الفرنسية ماري كانت سيدة في البلاط . ولم يكن الشعر مهنة عند امثال هذين الشاعرين بل هو رقيق وفن من الفنون الجميلة ، وإلى جانب شعراء الطبقة العليا كان هناك شعراء فقراء نذكر منهم على سبيل المثال الممثل الجوال والشاعر العبقرى فرانسوا مينيون .

وهكذا فقد شمل أدب هذه الفترة تيارات مختلفة : من الأغاني الصغيرة التي تذهل بجرأتها إلى الشعر الصارم الديني ، ومن الأقاصيص الكوميدية الفظة إلى شعر الصفوة الرقيق العذب بأسلوبه الجديد .

الأدب في المرحلة الثانية من العصر الوسيط :

مع حلول القرن الحادي عشر اخذت تنقش بعض سحب الاضطهاد الذي فرضه آباء الكنيسة واتيحت للأوروبيين فرص الاتصال بالحضارة اليونانية ، كما أن وجود العرب في الأندلس آنذاك ساعدهم على الخروج نسبياً على سلطة الكنيسة المطلقة التي كان الاقطاع حليفها ودعامتها .

واذا كانت الفترة الأولى من العصر الوسيط فترة اضطراب وصراعات دموية دمرت خلالها القبائل البدائية حضارة الدولة الرومانية تدميراً مباشراً فإن الفترة الثانية من هذا العصر (القرن العاشر - القرن الخامس عشر) شهدت تطورات اساسية أهمها : ظهور المدن وانتعاشها كمراكز انتاجية وتكون طبقة وسطى من التجار والحرفيين دخلت في صراع مع الاقطاعية ، وتحول النظام الاقطاعي من اسلوب انتاج زراعي إلى نظام سياسي أصبح فيه الملك رمز السلطة السياسية ودخول الملوك في نزاع مع الكنيسة اضطرها إلى التخلي عن جزء كبير من سلطتها . كما أن الانتقال من مرحلة الاقتصاد المحلي إلى التبادل التجاري وانتظام المواصلات بين اقطار أوروبا نفسها وكذلك بينها وبين الشرق ، كان واحداً من أهم التطورات التي طرأت على الحياة الأوروبية في الفترة الثانية من العصر الوسيط .

وكان لابد لكل هذه التغيرات من أن تؤثر في الأدب والفن .

الملاحم المسيحية :

ان الصدام بين الشرق والغرب ، ولا سيما منذ عهد الملك شارلمان في النصف الأول من القرن الثامن وحتى نهاية الحروب الصليبية ، خلق تربة خصبة لشعراء الملاحم الذين راحوا يمجّدون بطولات المقاتلين الصليبيين من فرنسيين وانكليز وألمان . واكتسب هؤلاء الأبطال بالتدريج قوة الأبطال الاسطوريين ونشأت بالتدرج الملاحم المسيحية التي كانت ملحمة رولاند من أشهرها وقد نشأت هذه الملحمة في القرن الحادي عشر .

النشودة رولاند :

هذه الملحمة أهم أثر من آثار الشعر الملحمي الفرنسي ويستدل من أقدم نص مكتوب أنها ظهرت في أواخر القرن الحادي عشر أو في مطلع القرن الثاني عشر . تقوم هذه الملحمة في أساسها على حقيقة تاريخية اشار إليها اينهارد في تأريخه « حياة كارل

العظيم « (حوالي عام ٨٣٠) . ويفيد ما كتبه اينهارد ان مؤخرة جيش كارل الذي حاول غزو الأندلس وقعت في كمين نصبه فلاحو الباسك في جبال البيرينيه فدمرت ، وكان في القتلى كثير من مشاهير الفرنسيين ، منهم « هرودلاند (رولاند) رئيس الفيلق البريتوني » . ولكن الشعر الشعبي صور هذه المأساة تصويراً مغايراً لحقيقتها فأحل جيش سرقسطة محل فلاحى الباسك وجعل حملة كارل (التي بدأت وانتهت في عام ٧٧٨) حرباً طويلة دامية دارت رحاها سبعة أعوام كاملة . والأهم من ذلك ان هذه الواقعة التاريخية اكتسبت في الشعر الشعبي معنى اجتماعياً جديداً .

يبدو الفرنسيون في « الانشودة » ضحية خيانة الأمير غانلون الذي يضع مصالحه الخاصة فوق مصالح الامبراطورية . ان جريمة غانلون ليست أمراً مصادفاً بل لها جذورها في النظام الاقطاعي القائم على العنف والنفس . لقد اذان الشاعر الشعبي في شخص غانلون العسف الاقطاعي الذي سبب مصائب كثيرة عانت منها فئات اجتماعية واسعة في فرنسا في العصور الوسطى . وعكست « انشودة رولاند » في هذا المجال آمال جميع الفئات المناصرة للتقدم في فرنسا آنذاك ، تلك الفئات التي طالبت ، قبل كل شيء ، بانهاء ذلك الفساد العاث الذي استمر طوال القرون الوسطى .

ويقابل رولاند بوطنيته وتضحيته غير المحدودة أمانة غانلون المجرم . ان أسمى غايات الحياة عند رولاند خدمة الامبراطور و « فرنسا الحبيبة » . لقد جسّد الشعب الفرنسي في رولاند مثله الأعلى في البطولة ، وكرم الشاعر الشعبي بطله فجعل ملاكاً يهبط من السماء إلى ساح المعركة ليلتقط قفاز البطولة من يد رولاند المحتضر .

وهكذا نرى ان الميثولوجيا المسيحية في « الانشودة » تخدم فكرة دينوية خالصة هي فكرة حب الوطن والاخلاص في خدمة الامبراطور .

وتحيط هالة من العظمة الملحمية بصورة الملك كارل الذي جسّد الشاعر الشعبي من خلاله فكرة وحدة الدولة ، وهي فكرة تتعارض تماماً وميول الاقطاعيين الانفصالية .

يتضح لنا من هذا التحليل السريع ان اتجاهات « انشودة رولاند » السياسية كانت مهمة وملحة في عصرها وهذا ما يفسر ، ولو جزئياً ، سبب انتشار تلك « الانشودة » في فرنسا في العصور الوسطى كما أن لانتشار « انشودة رولاند » سبباً وجيهاً آخر هو الأهمية التي اتسم بها موضوع محاربة المسلمين في زمن الحملات الصليبية .

و « انشودة رولاند » من حيث طبيعتها الفنية ، انموذج ساطع للشعر الملحمي بعظمة ابطاله وميله إلى المبالغة والتكرار .

الشعر البروفينسالي

عاش اقليم بروفانس في القرنين الحادي عشر والثاني عشر نهوضاً اقتصادياً وثقافياً كبيراً ، وتصدر شعب هذا الاقليم سلم التطور في أوروبا . فكان أول شعب أوروبي يصوغ لغته الأدبية في العصر الحديث . وبات الشعر البروفينسالي نموذجاً لا يضاهى بالنسبة إلى سائر الشعوب الأوروبية . كان شعب بروفانس يضاهي الفرنسيين والانكليز في مجال الفروسية الاقطاعية ولا يقل رقياً في التجارة والصناعة عن الايطاليين . وهو لم يطور « مرحلة جديدة في حياة العصر الوسيط » بصورة رائعة فحسب ، بل ابرز بريق الهيلينية القديمة في ظلمة القرون الوسطى . ففي اقليم بروفانس نفسه وفي قصور الاقطاعيين البروفينساليين نشأ « الشعر المهذب » الذي كان تعبيراً عن حضارة جديدة هي حضارة الفرسان الارستقراطيين وتعبيراً عن سلوك هؤلاء الفرسان وتربيتهم وقدرتهم على خدمة « السيدات الجميلات » . والمرأة تشغل المكانة الأولى في ابداع الشعراء البروفينساليين — التروبادور ، الذين كانوا ، في الغالب ، من الفرسان واعيان الاقطاعيين . وكان الشاعر البروفينسالي يعد نفسه فارساً لسيدة هي عادة زوجة سيده . انه يعدد في شعره مناقبها ويتغنى بجمالها ونبلاها ويمجد سيطرتها عليه ويذوب حنيئاً إلى غاية حبه التي يستحيل بلوغها . والحب عند الشاعر البروفينسالي مقترن بالعذاب ولكن عذابه « حلو محبب » .

وكان هذا في احيان كثيرة مظهراً من مظاهر الحياة الارستقراطية وتقليداً من تقاليد البلاط . ولكنه كان في بعض الأحيان تعبيراً صادقاً عن معاناة شخصية للشاعر الذي لم يتمكن من الاقتران بمن يحب في ظروف المجتمع الاقطاعي حيث تسيطر المصالح المادية والطبقية والعائلية في قضايا الزواج .

لقد مهد الشعر البروفينسالي المعبر عن المشاعر الفردية ، الطريق امام « مدرسة الشعر الجديد العذب » (انظر فصل « داني ») وامام الشعر الغنائي في عصر النهضة . ويبدو ان هذا الشعر نشأ بالاستناد إلى الأغاني البروفينسالية الجماعية التي عرفت بمعالجتها الواسعة لمواضيع الحب . ومما يؤكد الصلة بين شعر التروبادور الغنائي والأغاني الشعبية صور الطبيعة في ذلك الشعر (وصف الربيع ، عودة الروح إلى الطبيعة ... الخ) ولكن شعر التروبادور ابتعد مع

الزمن بعد آ كبيراً عن بساطة الأغاني الشعبية . وأصبح هم الشعراء التفوق والابتكار في مجال الصنعة الشعرية . لقد بلغ الشعر البروفينسالي الذي نشأ في أواخر القرن الحادي عشر قمة ازدهاره في منتصف القرن الثاني عشر وبدأ مرحلة انحطاطه في مطلع القرن الثالث عشر ثم اضمحل نهائياً باستيلاء الاقطاعيين الفرنسيين على اقليم بروفانس . (١)

ان الجزء الأعظم من الأعمال الشعرية البروفينسالية التي وردت إلينا منسوبة إلى شعراء معينين أحصى العلماء منهم نحو (٥٠٠) شاعر ، من بينهم أربعون شاعراً مشهوراً . غير أن التاريخ لم يحفظ لنا معلومات دقيقة عن أغلبية هؤلاء الشعراء . أما قصص حياة التروبادور التي بدأت تظهر في القرن الثالث عشر فمعظمها محض اختلاق فني .

الفلسفة ونظرية الأدب والفن في العصور الوسطى :

لقد تحدثنا بصورة عامة عن النظرات الفلسفية والآراء الجمالية العامة التي سادت في العصر الوسيط . وقلنا إن السيطرة كانت كاملة لرجال الدين في الفترة الأولى من ذلك العصر ومن أبرز رجال الفكر في تلك الفترة القديس أوغسطين (٣٥٤-٤٣٠) . كان القديس أوغسطين يمثل الفن الرسمي في العصور الوسطى والمبدأ الأساسي الذي استندت إليه فلسفته هو : « الايمان شرط سابق للعقل » ولذا « لا بد أن تؤمن حتى تستطيع أن تعقل » . وهكذا سخر أوغسطين الفلسفة في خدمة اللاهوت .

تأثر أوغسطين تأثراً واضحاً بآراء افلوطين والافلاطونية الجديدة فعد العالم راءياً لأنه من صنع الاله ولذا فلا يجب علينا أن نعجب بالعمل الفني وانما بالفكرة الالهية المتجسدة فيه . والجمال في جوهره العميق هو ، في نظر أوغسطين ، الخير والحقيقة . غير أن الخير والحقيقة المتجسدين في الجمال المحسوس يُستوعبان بالمشاعر . والجمال المحسوس رمز لوحدة ما وراء الطبيعة . وهو لا يحمل معنى في ذاته بل هو يحمل ذلك المعنى المتجسد فيه ، فلو قدر لأوغسطين ان يعجب بالغناء الكنسي نفسه أكثر من اعجابه بموضوع ذلك الغناء لعد نفسه آمناً .

(١) ان مسألة تأثير الشعر الاندلسي في الشعر البروفينسالي من الموضوعات التي يدرسها الأدب المقارن ولا مجال لبحثها في هذا الكتاب

ومع تراجع سلطة آباء الكنيسة في الفترة الثانية من العصور الوسطى وظهور بعض اللوحات الواقعية في الأسلوب الفني وخاصة في أدب المدن برز تيار جديد في الفلسفة الجمالية ونظرية الفن كان من أبرز ممثليه الراهب الايطالي توما الاكويني (١٢٢٥ - ١٢٧٤) .

تأثر التيار الجمالي الجديد بالفلسفات اليونانية وخاصة بفلسفة افلاطون وتعاليم ارسطو التي حاول توما الاكويني ان يكييفها مع فلسفة الدين .

لقد عاش توما الاكويني في فترة أخذت فيها رمزية العصر الوسيط تعاني الانهيار التدريجي ولذا يجد نفسه مضطرا إلى تبرير هذا الانحراف عن الرمزية ، فهو يعلن مثلا (ان الجميل هو الادراك نفسه الذي يسبب المتعة) ويقول : « الشيء الجميل هو الشيء الذي اذا رأيناه اعجبنا به » .

ان اسمى أنواع الجمال هو جمال الله وبلوغ هذا الجمال ممكن عن طريق الاتحاد بالذات الالهية فقط . ومع ذلك يشير الاكويني إلى أن للجمال مكانه في عالم الأشياء المحسوسة أيضا . ويضع الراهب الايطالي للجمال المحسوس ثلاثة شروط :

١- الوحدة أو الكمال فالأشياء المتضررة أو المجزوءة قبيحة في نظره .

٢- الانسجام أو التوافقية .

٣- السطوع أو الوضوح .

(الأشياء المطلوبة بألوان زاهية جميلة ...) . هنا يتعد توما الاكويني في نظراته الجمالية عن القديس أوغسطين الذي كان ينطلق من الجمال المطلق الكائن فوق المشاعر . غير أن نقطة انطلاق توما الاكويني الروحانية في تقويمه للجمال سدت الطريق امام وصوله إلى فهم صحيح للفنون التي عاصرت (العمارة ، الموسيقى ، فن الكلمة) .

يجدر بنا الآن ونحن نختم حديثنا عن النظريات الجمالية في العصور الوسطى أن نذكر بأن هذه النظريات كانت دون مستوى الفن بكثير . ولذا يخطيء من يبنّي فكرته عن الأدب والفن في العصر الاقطاعي على أساس مؤلفات القديس أوغسطين وتوما الاكويني . ففي نظرات هذين المفكرين لم ينعكس سوى خط واحد لتطور الأدب والفن الا وهو خط تطور الفن الكنسي الذي قاده الكنيسة الكاثوليكية المسيطرة .

الفصل الرابع

داني البجيري

مقدمة

يقترن اسم داني البجيري في أذهاننا بأثمن مكنسبات الثقافة الأوروبية الحديثة وأقربها إلى النفوس فهو من أولئك الذين يقدمون بفنهم مجمل صورتها ويحددون طبيعتها وجوهرها واتجاهاتها .

ولد داني في فلورنسا في أيار عام ١٢٦٥ . وعلى الرغم من ادعائه الانحدار من أصل روماني ارستقراطي ، فقد كان ، في الحقيقة ، من أبناء الطبقة الوسطى . ونحن اليوم لانعرف شيئاً تقريباً عن ابويه وليست لدينا معلومات عن طفولته وصباه سوى أنه احب وهو في التاسعة من عمره طفلة تقاربه في السن فكان لهذا الحب دوره الحاسم في نفسه وفي حياته كلها . لقد حدد هذا الحب تلك الوحدة المثالية السامية التي تدهش قارئ اليوم وتجذب في ابداع داني . ويمكننا أن نقول ، بالاستناد إلى ملاحظات الشاعر العرضية ، انه تلقى تعليماً سطحياً وغير كاف اتمه وعمقه إلى أقصى حد عرفه عصره ، عن طريق العمل الدؤوب بعد بلوغه سن النضج . ويبدو ان داني أظهر ، منذ حداثة سنه ، ميلا إلى العلم والأدب .

اسهم داني بفعالية في حياة مدينته . ففي الرابعة والعشرين من عمره ، اشترك في المعارك التي خاضتها فلورنسا ضد المدن المجاورة . وقد تزوج في عام ١٢٩٦ . وبعد ثلاث سنوات قام بتنفيذ مهمات دبلوماسية على مستوى كبير من الأهمية . وكان في خلال حياته كلها يمارس دوراً مرموقاً نشيطاً في حياة مدينته السياسية .

سمات العصر وأحداثه :

كانت فلورنسا في تلك الفترة تعيش أزمة سياسية واقتصادية حادة . وكان جوهر تلك الأزمة الصراع بين البرجوازية التي أخذت تدرك قوتها السياسية وبين الارستقراطية الوراثة .

وهذا ما يفسر لنا خلو الشعارات السياسية التي طرحها في منتصف القرن الثالث عشر انصار البابا وانصار السلطة الامبراطورية ، من أي محتوى ايجابي . لقد نشأت الأحزاب في العديد من المدن وعم الصراع السياسي بين الطبقات جميع ارجاء ايطاليا التي انقسمت إلى معسكرين : معسكر يدافع عن عصر بات من مخلفات الأساطير ويناضل في سبيل اقامة جمهورية اقطاعية - ديمقراطية من نوع خاص مطلقة السلطة ، ومعسكر يدافع عن نظام جديد للأشياء ويناضل في سبيل اقامة جمهورية التجار والحرفيين . وقد حظي هذا النضال الاقتصادي والاجتماعي ، الذي اعتمد فيه المعسكران اساليب العنف وتناوبا النجاح والفشل ، بتأييد البابوات والملوك الأجانب الذين كانوا يحلمون بتجسيد المثل الأعلى في القرون الوسطى وهو انشاء المملكة الرومانية العالمية . وأدت الظروف الداخلية المتميزة إلى انشقاق الحزبين الرئيسيين في فلورنسا وانقسامهما فدائي مثلاً ، كان ينتمي إلى انصار الجمهورية (وبعبارة أدق ، إلى الجناح المسمى بالجناح « الأبيض » منهم) والذي تقوده في فلورنسا اسرة تشيركي ، وكان إلى جانب هذا الجناح جناح « اسود » يقوده آل دوناتي الذين استخدموا اساليب نضال الارستقراطيين فاجتذبوا إلى جانبهم الحرفيين والمزارعين الصغار الذين لم يكونوا يفهمون الأمور السياسية فهماً جيداً . وساعدهم هذا الوضع في الحصول على تأييد البابا بونيفاس الثامن فحرموا بذلك الجناح الأبيض المعتدل كل نفوذ . أما الأبيض ، فقد اعتمدوا على الورشات الكبيرة وسعوا لجعل فلورنسا في وضع مستقل عن البابا والارستقراطية .

استخدم بونيفاس الثامن الانقسام بمهارة ، فأرسل كارل فالوا ، أخا الملك الفرنسي فيليب الجميل إلى فلورنسا في مهمة سلمية ، فكان وصوله بمثابة الضوء الأخضر لأنصار الجناح الأسود فشرعوا في شن حملة من الارهاب ضد الجناح الأبيض .

في هذه الأثناء كان داني يمثل مصالح حزبه في الحرم البابوي (كانون الثاني ١٣٠٢) فقدمه انصار الجناح الأسود في فلورنسا إلى المحاكمة متهماً بالرشوة والفساد والتآمر على الكنيسة وحكموا عليه بالنفي مدة عامين وبغرامة كبيرة وحرمت عليه المحكمة شغل المناصب العامة . وبسبب عجز داني آنذاك عن الاعتراض قرر القضاة نفيه إلى الأبد وحرقه في حال مخالفته الحكم وظهوره في فلورنسا .

آلم هذا الحكم الجائر داني أشد الايلام . لقد كان قرار القضاة ظالماً إلى أقصى حد وكان اهانة وقحة لجهود داني التزبنة واندفاعه المخلص في خدمة مدينته الحبيبة فلورنسا .

وما بين عامي ١٣٠٢ و ١٣٠٤ حاول داني العودة إلى فلورنسا بالتحالف مع البيض الآخرين المنفيين ، ولكن مغامراتهم الشخصية وتفاهتهم الأخلاقية نفرتهم منهم فانشق عنهم وراح يطوف في ايطاليا طوال عشرين عاما مستفيداً من دعم بعض الأغنياء والحكام المتنورين . اننا لانعرف الكثير عن هذه الفترة من حياة داني ولكننا نعلم أن داني زار فيها فيرونا وكازيتينا ولونيد جانا ورافينا .

انتعش آخر امل سياسي في نفس داني في عام ١٣١٠ عندما زار امبراطور لوكسمبورغ هنري السابع ايطاليا . وكان المنفيون يعاقون آمالا كبيرة على قدومه . غير أن هنري السابع مات في عام ١٣١٣ قبل أن يستطيع إعادة أي منهم إلى فلورنسا .

قضى داني أعوام حياته الأخيرة في فيرونا ورافينا التي مات فيها محاطا برعاية الأمير غويدونوفيلودي بوليتا . ولا يزال رفات داني في رافينا إلى يومنا هذا ، على الرغم من جميع محاولات فلورنسا ان تعيد إليها بقايا ذلك الذي لم تقدره حق قدره وهو على قيد الحياة .
الملاحم العامة لأدب داني :

لقد حطمت حياة داني الحزينة القلقة نفسه ولكنها مع ذلك هيأته ليكون ذلك الشاعر العظيم الذي نعرفه . فلو أن داني عاش حياة هادئة في فلورنسا شاغلا نفسه بالعمل السياسي والاجتماعي لعجز حتما عن صب ابداعه في تلك الصيغ التي وصلت اليها . فأعوام المنفى خلقت « الكوميديا الالهية » وحددت إلى درجة كبيرة محتواها النفسي وطابعها .

داني في نظرنا شاعر كتب « الحياة الجديدة » و « الكوميديا الالهية » . وقليلون جدا أولئك المعجبون الذين قرؤوا له « الوليمة » ومجموعة اشعاره الأخرى . وأقل منهم أولئك الذين اطلعوا على ابحاثه المكتوبة باللغة اللاتينية « حول البلاغة الشعبية » و « حول الملكية » .

ان هذه الأعمال المغمورة الآن ضرورة جدا من أجل تفسير شخصية داني تفسيراً شاملاً ، فهي تبين أن الشاعر العبقرى كان مفكراً وعالمًا وسياسيًا . وقد قدر معاصروه علمه بما لا يقل ، وأحياناً بما يزيد ، عن تقديرهم لمحاسن أعماله الشعرية .

ولكن من الواضح تماماً أن مجد داني الشعري يستند إلى رواية « الحياة الجديدة » التي كتبها في صباه وإلى ذلك الصرح الشعري الهائل الذي شيده في « الكوميديا الالهية » . أما مؤلفاته الأخرى فلا تعدو ان تكون مدخلا لفهم هذين العملين أو عاملاً مساعداً في فهمهما .

ونسعي من هذه المؤلفات مجموعة أشعاره الغنائية « روما » التي يختلف كثير من قصائدها من حيث الأسلوب واللهجة اختلافاً كبيراً عن الأناشيد التي انتقاهها الشاعر ليستخدمها في « الحياة الجديدة » .

ترتبط بداية نشاط دانتي الأدبي ارتباطاً وثيقاً بالاتجاه الجديد في تاريخ الشعر الإيطالي المعروف باسم « مدرسة الأسلوب الجديد العذب » (المصطلح لدانتي) . وقد كان من أنصار هذا الاتجاه ، عدا دانتي ، صديقه المقرب غويدو كافالكاني ولابودجاني وتشينودي يستويا وغيرهم . وكان منهج هؤلاء الشعراء الجمالي وابداعهم الفني يختلفان اختلافاً واضحاً عن منهج وابداع سابقيهم (اتباع مدرسة صقلية ومدرسة بولوني) الذين تأثروا تأثراً شديداً بالشعر البروفينسالي .

يسير تعميق المحتوى النفسي عند اصحاب « الأسلوب الجديد العذب » في خط متواز مع تحسين اللغة الشعرية . ويسعى الشعراء إلى التحرر من الأساليب الميكانيكية الجاهزة فيربطون بين سمو الأفكار وانسجام الأسلوب ونبله . ويبحث هؤلاء عن الفردية والصدق في الابداع . ويمجدون الحب شعوراً سامياً يزيد الانسان نبلاً ويؤثر فيه تأثيراً اخلاقياً قوياً . وتبدو المرأة « المادونا » في شعرهم ملاكاً سماوياً يجهل كل شيء عن الأمور الدنيوية ، حتى ان صفاتها الواقعية تكاد لا تظهر من خلال هالة الاشرار الغامض التي يحيطونها بها . ولكن المرأة في الشعر الجديد لا تنصف بالنعالي والهيمنة ، كما كانت تبدو في السابق ، بل هي ، خلافاً لذلك ، متواضعة وخجول يثير منظرها في النفس ميلاً إلى الفضيلة والخير . والمحـب اذ يرى محبوبته يرتعش ويشجب لونه ويكاد يفقد حواسه عند تأمل طهارتها وقديسيتها . وتتجسد معاناة القلب كلها في خفقات « الأرواح » في نفس المحب ، ان هذه الكائنات الغامضة تتهيج في نفسه وتخلج وتتوجه اليه بكلمات الاقناع وتلهمه القرارات اللازمة . هكذا يكتسب التحليل النفسي في الشعر الجديد وضوحاً وعمقاً ودقة برغم التصنع والشرطية اللذين يبدوان فيه . وهذا العيب الذي ذكرناه أخيراً يبدو ضئيل الشأن بالموازنة مع المحتوى الأخلاقي الرفيع وصدق عواطف الشاعر وأصالتها .

رواية دانتي « الحياة الجديدة » :

هذه الخصائص جميعها ، بجوانبها السلبية والايجابية ، انعكست في رواية دانتي « الحياة الجديدة » .

ان محتوى هذه الرواية خال من الحركة . يجري اللقاء الأول بين بطلي الرواية - داني وبياتريشيا - وهما في التاسعة من العمر ، وفي هذا اللقاء ارتعشت « روح الحياة » في أعماق نفس داني وتملك الحب قلبه منذ ذلك الوقت وحتى آخر العمر . وبعد تسع سنوات يلتقي داني بياتريشيا فتحييه بايماء خفيفة من رأسها فتملأه تلك الحركة متعة لامثيل لها ، وها هو بعد ذلك يسرع إلى غرفته فيكتب نشيده الأول ، بعد ذلك يلتقي بياتريشيا في الكنيسة ، وخوفا من افتضاح حبه ، يتظاهر بأنه يهتم بالسيدات الأخريات . ويخبر الأشرار بياتريشيا بهذا الامر فتمتنع عن تحيته فيستولي عليه الحزن ويكاد يقتله الألم . ثم تسنح له فرصة الالتقاء ببياتريشيا بين مجموعة من السيدات اللواتي اجتمعن في أحد الأعراس ، وهنا يعاني داني اضطرابا شديدا ويرتبك إلى حد يجعل بياتريشيا تسخر منه فيتضاعف ألمه ويكي طويلا . ثم يقرر ألا يسعى إلى لقاءها أبدا لأنه لن يستطيع ضبط نفسه في حضرتها . ومنذ ذلك الحين وقف نفسه على تمجيد بياتريشيا وأصبح انشاء القصائد في حبها مصدر متعته . وهكذا يبدأ الجزء الثاني من الرواية .

ان الصور التي يرسمها الشاعر لبياتريشيا ووصفه لمناقبها وتحليله الصادق للتدله في حبها ، كل ذلك يضيف على القوالب الأدبية المعروفة سطوعا والهاما . في الجزء الثاني من « الحياة الجديدة » يموت ابو بياتريشيا فيحزن الشاعر لموته حزنا عميقا ، فيقعده المرض وتترامى له صور الموت وتحاصره افكاره ، وتتكاثر امام ناظريه الأشباح تسد عليه كل منفذ . انه يرى الشمس تغرب والنجوم تشحب وتذرف الدمع والطيور تمقط . تخليقها والأرض تهتز وصوت مجهول يصبح به : « ألا تعرف ؟ ان حبيبك تموت » وسرعان ما يأتيه نأب موتها . لقد أصبح العالم خاويا بالنسبة اليه ، ويتقلب موت بياتريشيا في أحاسيس داني إلى كارثة اجتماعية فينعاها إلى كبار المواطنين في فلورنسا . وفي خلال السنتين التاليتين يبحث الشاعر عن السلوان بممارسة العمل الفكري الجدي . ويسلو قليلا . وتسكب نظرات سيدة أشفقت على الفتى المحزون الحب في قلبه فيجعلها موضوع أحلامه وينسى بياتريشيا . لكنه يثوب إلى رشده فيعود إلى حبه الحقيقي الوحيد . وينهي كتابه بعهد مهيب يقطعه على نفسه بأن يخلد بياتريشيا في عمل شعري لم تلهمه أية امرأة لشاعر من قبله .

بعض خصائص « الحياة الجديدة » :

هذه هي الرواية النفسية الأولى في أوروبا . لقد تضمنت صورة لمشاعر الحب لامثيل لها في السمو والروحانية . وكانت أول تجسيد لذلك الشعور البسيط المعقد إلى اقصى الحدود

الذي حدد تطور أفضل جوانب نفس داني . ان حب داني يستهوي النفس بنضارته وسداجته . غير أن القارئ يحس في الوقت نفسه انه في هذه الرواية أمام نفس قوية صارمة بحق نفسها ، امام فنان يفكر بالكثير دفعة واحدة ، ويعيش مأساة عاطفية معقدة جداً .

ان تحليل الجانب الشكلي في الرواية يكشف عن عبقرية داني الفريدة . فقد استطاع الشاعر ان يحول في هذه الرواية اساليب فكر القرون الوسطى الساذجة إلى أدوات تحليل نفسي متناهي الدقة . وفيها يتكشف ذاك الجمع المذهل بين « النار » و « الثلج » في نفس داني .

هاهو ذا قلبه يلتهب بهوى جامع ولكنه يحسب كل خطوة بخطوها ويخضع روايته للعبة الرقمين « ثلاثة » و « تسعة » الخفية ، ويرسم امامنا دون وجل خططه الهندسية المتجهة إلى الافق غير المنظور . ان روح داني الشاب تشع حرارة واشراقا . وكل قارئ تشق عطر الحب العنيف الملتهب في « الحياة الجديدة » يحس حتماً بجو « الكوميديا الالهية » ، تماماً كما أحس به الشاعر الخالد نفسه .

يقودنا النشيد الأخير في الفقرة الحادية والأربعين من « الحياة الجديدة » إلى « الكوميديا الالهية » مباشرة . وليس ذلك فقط بسبب تصوير الشاعر لبياتريشيا الغارقة في ضوء المجد في السماء العليا المتأججة الأنوار ، فالصلة بين ذلك النشيد و « الكوميديا الالهية » أكثر مباشرة ووثوقاً وعمقاً .

في هذا النشيد تتجلى حسية الجو الشعري ، « الجسد » الشعري (اذا جاز القول) الذي يتلمسه المرء في « الكوميديا الالهية » . فهنا يجد المرء ما يمكن أن نسميه « الشمول » في عالم أحاسيس داني الشعرية . انه يحيط بالموضوع الذي يصوره من جانبيين في آن واحد : الجانب الروحي والجانب المادي ، مرغماً الروح على الاختلاج في الجسد والجسد على الاشراق من الداخل . وهذا النشيد مبني على اساس الكشف المقتصد الصارم عن عناصر الصورة الفنية المعقدة . صورة الآهة التي طارت خارج حدود طبقات السماء النوازة إلى السماء العليا ، الآهة التي تأملت مجد بياتريشيا هناك فعادت تحدث به الشاعر . ان نظر الشاعر النفاذ المحيط بينية العالم الذي صورته خياله ، يظهر لنا لأول مرة وتمتلىء آذاننا ، في الوقت نفسه ، بذلك « الخفيف » السحري الذي يمكننا ان نحس في طبقات السماء ودواثرها . :

ارتعاش السماء
وطيران الملائكة فوق الجبال
وخطو زواحف البحر تحت الماء

الكوميديا الالهية :

استمرت كتابة « الكوميديا الالهية » اربعة عشر عاما . وقد اضيفت كلمة « الالهية » الى عنوانها بعد موت الشاعر من قبل المعجبين به . اما بالنسبة اليه فكان عمله «كوميديا» (١) و « قصيدة مقدسة » تصور رؤيا الوجود غير الأرضي .

لاشك أن دانتى سعى إلى غايات تعليمية فلم يكتب عملا اخلاقيا ودينيا فحسب . بل علميا ايضا . اضيف إلى ذلك أن « الكوميديا الالهية » عمل شخصي عاطفي يصور فيه حب بياتريشيا ، المدرك والمصوغ بحسب قوانين « الاتجاه الشعري الجديد » .

وفي ظل هذا الشمول الروحي ، حيث « كل شيء في ذاتي وذاتي في كل شيء » ، لا يمكن أن يكون أي شيء زائدا أو مصادفاً . فمن دون الجغرافيا الفلكية وعلم الفلك والرياضيات ، ومن دون نظام العالم الذي صاغه بطليموس ، ما كان دانتى ليستطيع أبدا ان يكشف عن ذاته . ولذا يجب ألا يدهشنا وجود العلوم في « الكوميديا الالهية » ، فالمدهش حقاً هو قدرة تلك البنى العلمية الشفافة على استيعاب ذلك الغنى الروحي الفريد الذي اتسمت به نفس دانتى .

تتجلى عظمة دانتى في قدرته على الاحساس الابداعي بوحدة العالم العضوية ومهما كانت أقوال العلماء الذين عاصروا دانتى ، فان احساسه بوحدة الكون الحية ، هو الذي جعله قادرا على النظر إلى العالم نظرة عاطفية محبة فلا يفرق بين فلورنسا الصغيرة التي قضى فيها طفولته وبين « فلورنسا الكبرى » أي الكون كله — ان ذلك الاحساس ظل في عصر دانتى غامضا وغير مفهوم . اما اليوم ، فنحن أقدر من معاصري دانتى على فهم حدسه السامي لقد كان « وجه » الطبيعة « الخالي من الروح » وعالم الانسان كلا واحدا في نظر دانتى . والشر الذي يتصاعد من مخابىء الروح الخفية هو ذلك الشر نفسه الذي يتسلل كاللدودة من قلب مركز الكون الجميل الذي ابدعه الله ، أي أنه إبليس نفسه ، إبليس الضخم المنظر

(١) لعلامة هذه الكلمة عند الشاعر بمفهومها المسرحي الذي يعني الجمع بين الرفيع والوضيع .

المعرف المجسد الذي نستطيع وصف اشداقه وأجنحته وألوانه ونستطيع عدها وتحديدها ، انه ابليس الذي يلاقي العذاب في مركز الأرض . ان القوانين الأخلاقية جوهر الطبيعية والقوانين الطبيعية جوهر القوانين الأخلاقية . فبقدر ماتكشفت لدائي ، من خلال تجربته الشخصية صورة انحطاط الانسان وفساده تكشف له فساد العالم ونفسه . ولذا فهو يريد ، انطلاقا من مأساته الشخصية ، ان يبنى الجميع بما ينتظرهم من كوارث فيطلق تحذيره مظهرا للجميع صورة الأمور الدنيوية والانسانية التي فكر فيها ملياً وحسبها حساباً دقيقاً .

بنية الكوميديا الالهية :

ولا يستطيع قارئ « الكوميديا الالهية » الا أن يشبه دائي بالمهندس المعماري العبقرى وهذا الجانب من موهبة دائي يتبدى لنا على أفضل وجه في صورة « الجحيم » المجسمة ، ورغم ان ذلك يتبدى لنا أيضا في تخطيط « المطهر » و « الجنة » . غير ان الطابع الصقيل ، الذي يمتاز به الجزآن الأخيران من « الكوميديا الالهية » طابع ليس مألوفاً ولا يستطيع المرء تأمله الا بعد قراءة مكررة ودراصة معمقة .

تنقسم « الكوميديا الالهية » إلى ثلاثة أجزاء هي « الجحيم » و « المطهر » و « الجنة » . ويتألف كل جزء من ثلاث وثلاثين أغنية فاذا أضفنا إلى اغاني هذه الأجزاء الأغنية الأولى (المقدمة) نحصل على الرقم المئة . وينقسم كل جزء إلى تسعة فصول وفصل عاشر اضافي . والقصيدة كلها مكتوبة على شكل مقاطع ثلاثية (ثلاثيات) وينتهي كل جزء منها بكلمة « النجوم » . لقد حدد الرمز توزيع القصيدة تحديدا مباشراً بالأرقام « المثالية الثلاثة » : « ثلاثة » و « تسعة » ، و « عشرة » ، يظهر ذلك في تحديد مشهد رؤية الشاعر لبياتريشيا الذي صوره دائي تحقيقاً لغايته الشخصية . لقد أورد دائي هذا المشهد في الاغنية الثلاثين من أغاني « المطهر » وجعل كلمات بياتريشيا في وسط الأغنية تماما ، واذا أضفنا إلى ذلك ان عدد الأغاني قبل هذا المشهد من مشاهد القصيدة هو (٦٣) ، وعددها بعده (٣٦) عجبنا من موهبة دائي وقدرته العظيمة على بناء القصيدة .

غير ان اهمية دائي لانتحصر في هذه الأمور الظاهرية . فهذا التوزيع الدقيق مدعش لأنه ترافق مع حل قضايا نفسية هائلة العظمة .

الأحداث والمشاهد في الكوميديا :

لقد درس داني قضايا علوم الطبيعة مدفوعا بحبه الكبير للمعرفة ، واستوعب جميع اشكال العالم المادي وربط ذلك كله بأجراً قفزات الخيال الوثاب . ان داني الذي بنى « الكوميديا الالهية » على شكل رواية من روايات المغامرات تجري أحداثها في بلاد لم ترها عين انسان ، راح يصف بدقة متناهية جميع تفاصيل رحلته ، فتبدل التربة والمنحدرات والسلام والصخور والدروب الضيقة والممرات ، ذلك كله مرسوم وموصوف بحيث لا يبقى عند القارئ شك في واقعية مآصوره الشاعر .

ندخل مع داني بوابة « الجحيم » حيث يجري تعذيب « المترددين » الذين لم ينضموا إلى أي حزب من الأحزاب المتصارعة ، فنرى كيف يركض هؤلاء وراء الراية عراة يلسعهم الذباب والنحل وتسيل من عيونهم الدموع المزوجة بالدم وتزحف تحت اقدامهم الديدان المقرزة ، ومنذ ذلك الوقت لانقطع لحظة عن رؤية الفظائع والمعجزات . اننا نمر عبر « الجحيم » الضيق المظلم فنرى في « مدينة داني » الملتهبة قرانشيسكا الجميلة ونتعرف على تفاصيل التعذيب والعاب سدنة الجحيم الشريرة ونستمع الى وصف الآلام التي تنتظر بونيفاس والأوجاع التي يتعرض لها لوتسيفير العملاق .

الحقد والألم والغضب في مدينة العناد والأثم — هذا هو الجو السائد الذي تجري فيه الأحداث والمشاهد . والظلام واللهيب الأحمر المتراقص والأشباح المتحركة في العتمة — ذلك كله واقعي وضروري من أجل وصف مركز الأرض ، وواقعي وضروري مثله ايضاً اعداد مزاج القارئ وازدياد الضوء في « المطهر » حيث « لا يوجد ليل ولا نهار ، لا يوجد ظلام ولا نور » . بل يوجد هدوء وحزن رقيق وتحرر من عبء الذكريات الأرضية الذي يزرع تحته اسرى « الجحيم » . ان الأمل المنبعث في قلوب الموجودين في المطهر وفرحهم وهم في وسط اللهيب يتلاءم مع مزاجهم المتحمس الذي يؤكد صعودهم المستمر إلى أعلى . في بداية طريق المطهر المتعرج يرسم ملاك على جبين داني الحرف الأول من كلمة « اثم » سبع مرات ، غير ان الملائكة تسمح بأجنحتها هذه الحروف واحدا بعد آخر في اثناء صعوده وتطهره من الآثام .

ويمتاز تصوير « الفردوس » بالروعة والغموض ، يعكس الناعمون في الفردوس « الكلية » الالهية . انهم جميعاً يشكلون « وردة » العرش ويشغلون هناك في مدرج هائل

الاتساع اماكن تناسب أعمالهم البطولية واجادهم . وهم ، إلى جانب ذلك ، يستطيعون الظهور في المدن السماوية في القمر والمريخ والزهرة وغيرها من الكواكب .

وعلى الرغم من شدة تعقيد المادة الأدبية ووجود حشد ضخم من الأبطال يفترض معه أن تنفذ وسائل الوصف وتضعف مهارة انتقاء التفاصيل ، يحس المرء دائماً بوجود بياتريشيا في مركز القصيدة . فهي التي ترسل فرجيل إلى دانتى ، وبايحاء منها يسلم فرجيل دانتى إلى ستاس في قمة « المطهر » أنها تخف لمساعدته في الدقائق الصعبة ، وتقبله وسط بريق الجنة وجلالها . ولا تمنعها قدسية الموقف من التحدث في أمور انسانية تبعث أمامنا مزاج « الحياة الجديدة » والاثم الذي ارتكبه الشاعر في صباه حين اعجب بالمرأة التي عطف عليه .

بعض الخصائص الفنية في « الكوميديا » :

تبرز خصائص فن دانتى تلقائياً عند قراءة كل مشهد وكل مقطع قراءة متمعة . لقد أصبح بعض هذه المشاهد مكتسباً للانسانية بأسرها منذ أمد بعيد فبات مواضيع محبة لدى الرسامين والموسيقيين . ونورد هنا ، على سبيل المثال ، موضوع فرانثيسكا دي ريميني .

لقد باتت موهبة دانتى الخلاقة وقدرته المدهشة على انتقاء الرمز المحدد الذي يحتاج اليه ، اشد مضاء بسبب ميل الشاعر إلى الإيجاز . فحتى من خلال الترجمة يشعر القارئ بأن قوة تأثير شعره مرتبطة بأسلوبه المصقول المتوتر المضغوط . فاثارة خيال القارئ تستند إلى تحريض الشاعر له لكي يتم الحركة ويكمل الصورة ويواصل التحليل النفسي . ان ميل دانتى إلى الاختصار والتركيز يؤدي في بعض الأحيان إلى تأثيرات متميزة ، فهو ، ان لم يسبب الغموض ، يخلق انطباعاً بأن الكلام لما يتم بعد . والصيغة التي يستخدمها الشاعر تقبل أحياناً تفسيرين أو ثلاثة وهذا ما يجعل التفسيرات الموازية ممكنة على الرغم من وضوح المعنى المباشر .

هذه الخصائص في أسلوب دانتى تمنحه ابعاداً متميزة تشبه الأبعاد التي يحصل عليها الرسام عن طريق استخدام الضوء والظل في رسمه . فالجزء المتبقي في الظل من الصورة يجتذب نظر المشاهد سواء أراد أم لم يرد .

مشهدان رائعان من مشاهد « الكوميديا » الخالدة :

في الدائرة الثانية من الجحيم يرى دانتى عذاب محبي اللذة . ثمة اعصار عاصف ، يرمز إلى الأهواء ، يجرف المعذبين وكأنهم أوراق الخريف المتساقطة تطاردها الريح .

ويلفت نظر دانتي ظلان يتعانقان في رقة لايفترق احدهما عن الآخر ولو للحظة من الزمن ، فيتحدث اليهما فيسمع قصة فرانثيسكا دي ريميني التي احبت أخا زوجها باولو مالاتيستا فقتل الزوج المهان الاثنان معا . من الصعب على المرء أن يجد في مثل هذه العلاقات أي تعقيد مسرحي : فرانثيسكا وباولو عشيقان يربط بينهما هوى أعمى . وقصتهما تتضمن تفاصيل محزنة ثابتة تاريخيا . وعلى الرغم من ذلك رسم دانتي صورة سامية للحب والآلام اختفت منها التفاصيل الحقيقية غير المناسبة . لقد صور دانتي هذه القصة من خلال فرانثيسكا التي لاتنفصل عن صرخات مرافقها الجياشة بالعاطفة ونشيجه المتواصل . هاهما كائنان ارضيان تماما ، كما كانا قبل الموت ، يعانيان آلامهما ويرشفان كؤوس المرارة . ان الزوج القاتل سيلقى جزاءه في السماء أما باولو فلن يفترق عن فرانثيسكا أبدا . هكذا يظهر لنا دانتي ان العاشقين يرغبان في آلامهما ويبهجهما هذا الشقاء الأبدي ماداما معا . ودانتي ، الشاعر الذي يتبع الأسلوب الجديد ، يرسم المشهد كله بمهارة ويقوده برقة وعلوبة حتى نهايته : العاشقان يتحركان بخفة ورشاقة ويقتربان من الشاعر كاليمامتين حين يناديهما . وأول ما تنطق به فرانثيسكا هو شكرها للشاعر على عطفه . ولكي يؤكد الشاعر ذلك الشعور بالتعاطف مع فرانثيسكا ، يروي القصة على لسانها أما باولو فيظل صامتا يؤيد أقوالها بنشيج مكبوت .

وينهي دانتي هذه القصة بصيغة غامضة : تروي فرانثيسكا حادثة موتها ملمحة إلى مصرعها المذل المهين . فبعد ان تحدثنا فرانثيسكا عن القبلية التي انهى بها العاشقان قراءة لانسيلوت نقول : « ولم نقرأ بعدها في ذلك اليوم » ، ماالذي يخفي وراء هذه الكلمات ؟ أيجتفي وراءها غرق العاشقين في غيبوبة الحب الآثم العاصف ، أم أنهما قتلا في اللحظة التي أدرك فيها كل منهما حبه للآخر ؟ .

ثم تأتي الخاتمة : بعد أن يسمع دانتي ، الذي عرف قلبه آلام الحب ، قصة فرانثيسكا يسقط على الأرض فاقد الوعي ويلفنا من جديد صوت الاعصار الذي يجرف العاشقين في باطن الأرض المظلم ليواصل الدوران في الجحيم إلى الأبد .

ثمة مشهد آخر لا يقل عن المشهد السابق شهرة في عالم الأدب والفن ، هو ذلك الذي يرسم فيه الشاعر موت أوغوللينوديللا غيرارديسكا وأولاده الأربعة جوعا . يلتقي دانتي دانتي باوغوللينو في الجحيم فتصعقه قسوة المنظر : أوغوللينو ينهش بأسنانه جسم قاتله رودجيري فيرضي بذلك ، بحسب رأي دانتي ، ظمأه الدائم إلى الانتقام .

كان أوغوللينو عدوا للأسقف رودجيري . وبعد صراع مزير أسر رودجيري أوغوللينو وقتله مع ابنه وحفيديه جوعا .

من هنا يتضح ما رمز اليه دانتي : لقد مات أوغوللينو جوعا بارادة رودجيري وهو الآن يستمتع بالتهام جسد عدوه وقتله . غير أن القارئ يستطيع ان يجد تفسيراً آخر : بعد اغلاق باب السجن على أوغوللينو وأولاده يسيطر عليهم شبح الموت المخيف . وبنام الأب فيرى أولاده في الحلم يطالبونه بالخبز وليس لديه ما يقدمه اليهم . ولا يكاد يستيقظ حتى يسمع الطلب نفسه في اليقظة فيتقلص وجهه ألماً وخوفاً ، لكنه يلاحظ ان التعبير نفسه يرتسم على وجوه صغاره . من الطبيعي تماما ان يكون ألم الأب قد انعكس على وجوه الأطفال ولكن المرء لا يستبعد أمرا آخر وهو ان الأطفال أحسوا بخاطر اختلاج عميقا في نفس الأب يدفعه إلى سد جوعه بالتهام لحم اطفاله .

ان الایجاز والعمق في اسلوب دانتي يتطلبان دراسة متمعة . وذلك الانتقاء الصارم الناجم بصورة طبيعية عن وعي الشاعر ووفرة انطباعاته وتنوعها ، يؤكد لنا أن دانتي كان يتمتع بقدرة فائقة على الملاحظة وانه كان خبيرا متعمقا في شؤون عصره . ان التجريد الفكري والسمو الأخلاقي لم يبعدا الشاعر عن الواقع الحسي ، بل قاداه إلى الواقع الحي ليلتحم به فيقدم لنا عملا من أخلد الأعمال التي جادت بها عبقرية الفنانين على مر العصور واسماها . (١)

(١) - كتب الباحثون العرب المحدثون كثيرا حول تأثير دانتي بالفلسفة الاسلامية ونفى بعضهم الى البحث عن تأثير دانتي في « الكوميديا » بكتاب الشاعر العربي العظيم ابي العلاء المعري « رسالة الغفران » .

لقد أثبت البحث في هذه المسألة تأثير الشاعر الايطالي الكبير بقصة المراجع التي أترجمت الى اللاتينية في حياته ولكن تأثير دانتي بأبي العلاء يبدو ، من وجهة نظرنا ، مستبعدا ان لم يكن مستحيلا .

اننا نكتفي بهذه الاشارة الموجزة تاركين دراسة المسألة لمادة الأدب المقارن .

القِسْمُ الثَّانِي

الأدب الحديث

الفصل الأول

عصر النهضة

مقدمة :

لا يتوقف ظهور الحديد في الفن والأدب على ظهور نظام اجتماعي جديد وتوطد سيادته ، بل ان الظواهر الجديدة في الحضارة الفنية تنشأ في قلب النظام الاجتماعي القديم وتنمو بقدر نمو القوى الاجتماعية المناضلة ضد ذلك النظام وفي سبيل قيام النظام الجديد . وقد تكون غرسات الحديد شاحبة ضعيفة في داخل النظام القديم ، كما كان ، مثلاً ، الفن المسيحي المبكر الذي نشأ ابان الحكم الروماني المطلق . غير ان التاريخ يقدم لنا امثلة أخرى أكلت فيها القوى الفنية الصاعدة الانقلاب الفني قبل الثورة الاجتماعية بزمن طويل مجسدة في منها مثلاً رائعة ذات معنى تقدمي انساني شامل .

ومن الأمثلة الساطعة على ذلك كانت الثورة الفنية في عصر النهضة . كان عصر النهضة عصر تشكل العلاقات الرأسمالية في أوروبا . ولكن لابد لنا من التفريق بين رجال النهضة العمالقة بكمال شخصياتهم ونضوجها وقوتها وسعة معلوماتهم وازدهار فنهم ، وبين رجال العالم الرأسمالي المحدودين فكراً .

لقد كان رجال النهضة احفاد المدنيين والحرفيين الذين خاضوا منذ بداية القرن الحادي عشر نضالاً مستمراً ضد التبعية الاقطاعية . ولكن نضال مدن القرون الوسطى من أجل الحرية انتهى ، كما نعلم ، إلى الخضوع للسلطة الملكية في كل مكان تقريباً وبانطفاء الروح الديمقراطية . ولعبت البرجوازية الناشئة دوراً هاماً في حياة الممالك السياسية والاقتصادية ولكنها لم تستطع خوض نضال متساو في مجالات السياسة والعلم والفن .

كانت المدن الإيطالية السابقة في التحرر من سيطرة الاقطاعيين وهذا مظهر بوضوح كبير في فلورنسا . لقد طور احفاد الأقنان – سكان المدن والتجار والحرفيون – التجارة الخارجية والصناعة وتحولوا إلى طبقة جديدة هي الطبقة البرجوازية . كانت هذه الطبقة تنظر الى العالم بعيون جديدة وتقف على الأرض بصلابة وتثق بنفسها لاسيما بعد أن صدت سياسة الأباطرة الألمان التوسعية وبقيت مالكة لبلادها . فازدادت النظرة المأسوية إلى العالم وروح العذاب وجمالية الفقر والمثل التي انعكست في فن القرون الوسطى كلها بعدا عن هذه الطبقة الجديدة وغربة . لقد نما لدى القوى الجديدة الصاعدة شعور باحترام الانسان ابن الأرض الذي يواصل مسيرته المظفرة مدركا العالم كما هو ويعيش مباحج الحياة الدنيوية بعد أن كف عن التصوف اليائس . لم يبق الانسان في نظر القوى الاجتماعية الجديدة « غرسة ضعيفة » أو « ذبالة في مهب الريح » بل هو ، في نظرها ، بطل جاء إلى الحياة ليحقق البطولات والمآثر . وآمنت هذه القوى بالبداية الخيرة في طبيعة الانسان ومجدت الفرح الأرضي وردت الاعتبار إلى طبيعة الانسان الشعورية واحست بامتلاء الحياة حتى النهاية فتناضلت في مجالات البحث العلمي والتجارة والثراء وأمور المتعة .

لم يكن الثراء من نصيب جميع فئات المدن ، بل ان عمليات الفرز الطبقي وانقسام المجموعات الاجتماعية الجديدة إلى معسكرات متعادية استمرت في المدن الإيطالية . فبعد اقرار دستور فلورنسا الجمهوري في القرن الثالث عشر انتشر الصراع بين الورشات التجارية القديمة والورشات الصناعية الناشئة ، وبين الورشات ككل والحرفيين الفقراء الذين لايتنظمون في ورشات . وفي نهاية القرن الخامس عشر انصبت المعارضة الفقيرة في حركة جماهيرية واسعة . ومما يلفت النظر ان هذه الحركة ثارت ضد حضارة النهضة الجديدة باتجاهها المدني وهذا دليل على أن فن العصور الوسطى بقي حتى ذلك الوقت ، أقرب إلى عالم أحاسيس المظلومين .

لكن ذاك لايعني ان فن النهضة لم يكن فنا شعبيا في جوهره . صحيح انه ارتبط ارتباطاً موضوعياً بالطبقة البرجوازية الصاعدة . ولكنه كان ايضا نتيجة قانونية لنضال الجماهير الشعبية ذاتها . اضيف إلى ذلك أنه كان اساسا لنضوج النضال الديمقراطي الشعبي المقبل .

لقد رافقت التغيرات العميقة في البنية الاجتماعية تغيرات هامة في المجال الفكري والايديولوجي لعبت دورا هاما في تجديد حياة المجتمع الأوربي تجسدت قبل كل شيء بنشأة الجامعات وانتقال التعليم اليها وتحرر الفلسفة والعلم من تعسف آباء الكنيسة والرهبان .

كما ان حركات الاصلاح الديني لعبت دورا كبيرا في تقوية النزعة الفردية عند الناس وتحريضهم على رفض وساطة الكنيسة بين الله والانسان .

ولعل أهم الاحداث الثقافية في عصر النهضة اتصال أوروبا بالفكر اليوناني واعادة اكتشافها لأرسطو . لقد لعب اتصال الأوروبيين بالعرب المسلمين في الأندلس دورا كبيرا في تعريف أوروبا بالفكر اليوناني . فعن هذه الطريق تمت ترجمة الكثير من المؤلفات الفلسفية العربية إلى اللاتينية ، فنقل الأوروبيون من العربية مؤلفات الخوارزمي وابن سينا والكندي والفارابي واهتموا اهتماما بالغا بابن رشد واعتبروا شرحه لأرسطو اتجاها فلسفياً قائماً بذاته . وتتلذذ كثير من المفكرين الأوروبيين على الفلاسفة العرب نذكر منهم دانيال موري الذي لم يجد مايرضي نهمه إلى المعرفة في باريس في منتصف القرن الثاني عشر فرحل إلى طليطلة فدرس فيها وأعجب بالعلوم العربية ثم عاد بعد ذلك ليكتب أبحاثا في الفلسفة .

وفي مطلع القرن الثالث عشر اتصل فريديريك الثاني بالعرب في صقلية والشام اثناء الحروب الصليبية واقتبس كثيرا من عاداتهم وآرائهم وكان يقرأ كتب الفلسفة بالعربية . وانشأ فريديريك الثاني في عام ١٢٢٤ مجمعا في نابولي لنقل العلوم العربية والفلسفة أضف إلى ذلك ان جامعتي « بولونيا » و « بادوا » في ايطاليا كانتا من أهم المراكز الثقافية التي نشرت الثقافة الاسلامية . لقد انتشرت الثقافة العربية الاسلامية عن طريق هاتين الجامعتين في انحاء أوروبا وظلت سائدة حتى القرن السابع عشر .

ان المخطوطات المكتشفة حديثا تثبت ان ترجمات ارسطو كانت تحوي احيانا ثلاثة أعمدة متوازية : عمود باللغة العربية وآخر باللاتينية والثالث باليونانية .

ولكن الأوروبيين لم يكتفوا بوساطة المسلمين بل توجهوا مباشرة إلى الفكر اليوناني فترجموا ارسطو إلى اللاتينية ودرسوه دراسة جيدة .

رأي في مسألة الاهتمام بالحضارة القديمة :

ثمة مسألة تثار في معرض الحديث عن عصر النهضة هي مسألة الاهتمام بالحضارة القديمة ، فيصور بعضهم هذا الاهتمام وكأنه أحد اسباب النهضة الأساسية .

صحيح ان الاهتمام بالحضارة القديمة نما نموا لامتثل له ولا سيما في ايطاليا التي حافظت إلى حد ما على تقاليد وبقايا هذه الحضارة . ولكن ذلك لم يحدث لأن الايطاليين تذكروا تلك الحضارة بعد قرون طويلة من « البربرية » . فمثل هذا التصور وحيد الجانب ولا يستطيع الصمود امام اية مناقشة منطقية . ذلك ، لأن الاهتمام بالحضارة القديمة كان ، في الواقع ، نتيجة لتطور الحضارة الجديدة اكثر من كونه سببا لها . ففي ايطاليا في المرحلة الجديدة تماما ، وفي ظروف النظام الاجتماعي الجديد ، تكونت ظروف اجتماعية تشابهت عبر القرون الكثيرة مع ظروف ازدهار اثينا القديمة . لقد اصبحت المدن الايطالية (مدناً - دولا) من نوع معين . وكانت مستقلة وديمقراطية نسبيا ، بغض النظر عن نشوء ظلم الأبرر الغنية . وكانت لها ادارة منتخبة وعلاقات تجارية واسعة . وكان يسودها جو متوتر من الصراع السياسي . كما أن هذه المدن ناضلت من أجل الحصول على استقلالها والدفاع عنه ، وفاخرت به وقدرت الشجاعة الوطنية تقديرا كبيرا وسادت بين مواطنيها روح المواطنة والمبادرة الاجتماعية . ترى ، ألا يشكل هذا كله دافعا قويا يدفع رجالات عصر النهضة إلى الاهتمام بالحضارة القديمة ؟

ان عصر النهضة لم يكن عصر العودة إلى الحضارة الرومانية أواليونانية بل كان عصر اكتشاف العالم والطبيعة والانسان . وقد انصب تعطش انسان عصر النهضة للمعرفة في قالب المعرفة الفنية قبل كل شيء ، في قالب معرفة العالم معرفة مركبة كاملة لايفصل فيها الفكر التحليلي عن العاطفة المباشرة .

أما علم العصر الحديث فبدأ طريقه بالاتحاد الوثيق مع الفن . وكان الفن هو الرائد الباسل الذي تقدم الركب . واذن فان الشعراء والمفكرين والرسمين هم عمالقة عصر النهضة . ومن أوائل هؤلاء العمالقة كان بوكاتشو .

الادب الايطالي في عصر النهضة

بوكاتشو :

ولد جوفاني بوكاتشو في أواسط عام ١٣١٣ إما في فلورنسا واما في تشيرتالدو . ونحن لانعرف شيئا يذكر عن طفولته . وفي أواسط العشرينات من القرن الرابع عشر نقله ابيه إلى نابولي وسعى لتعليمه التجارة أوالقانون .

درس جوفاني بوكاتشو في نابولي اللغة اليونانية والأدب القديم واستطاع ، عن طريق اصدقائه الشعراء والعلماء ان يدخل بلاط الملك روبرت .

يرز في أعمال بوكاتشو الأولى تأثير تصورات العصور الوسطى والشعر البروفينسالي (قصيدة « فيلوستراتو » ، ١٣٣٨) . ولكن روايته « فياميتا » (١٣٤٣) رواية نفسية وواقعية " مكتوبة بروح عصر النهضة .

في عام ١٣٤١ عاد بوكاتشو إلى فلورنسا وشغل في المدينة مكانة بارزة فقام بمهمات دبلوماسية واشتهر بمعارفه العلمية وإنسانيته وكتب في فلورنسا عدة أعمال باللغة اللاتينية والقى محاضرات حول شعر دانتي .

ولكن افضل مؤلفات بوكاتشو واشهرها كتابه « ديكاميون » (١٣٥٠ - ١٣٥٣) وهو مجموعة تتألف من مئة قصة ، حكاية . لقد كان الدافع الظاهري لكتابة « ديكاميون » انتشار « الموت الأسود » ، الطاعون الذي فتك بفلورنسا في عام ١٣٤٨ . وفيه يتحدث الكاتب عن سبع سيدات وثلاثة شبان أقاموا في منزل في الضواحي هربا من الكارثة . وراح كل واحد منهم يروي حكاية يوميا مدة عشرة أيام (من هنا جاء الاسم « ديكاميون ») .

ان ابطال قصص بوكاتشو اقطاعيون وتجار ورهبان واطباء وأناس بسطاء . ويرسم لنا بوكاتشو في هذه القصص صورة ساطعة عن المجتمع المعاصر له . انه يسخر من المعجزات الغامضة التي تدعيها الكنيسة الكاثوليكية لنفسها ومن فساد الرهبان وانايتهم وتطفلهم ويمجد الحب ويدعوا إلى الاستمتاع بالحياة . وقد مات بوكاتشو في عام ١٣٧٥ .

ديكاميون :

يبدأ كتاب بوكاتشو « ديكاميون » بوصف رائع للطاعون . لقد كان بوكاتشو في عام ١٣٤٨ في فلورنسا ورأى « الموت الأسود » بأمر عينه . وهو يشير إلى ذلك صراحة في كتابه . ولكن بوكاتشو لم يصور الطاعون كمؤرخ بل وصفه بعيني فنان عظيم . الطاعون في « ديكاميون » ليس حقيقة من حقائق الواقع فحسب ، بل هو ايضا صورة واقعية كبيرة الحجم لحالة العالم المتأزمة ابان انتقاله من العصور الوسطى إلى عصر النهضة . وهذا الفهم لصورة الطاعون يعطي ، في رأينا ، مفتاح فهم الكتاب كله .

يبدو « ديكاميون » من حيث الحكمة القصصية وكأنه جمع للحكايا التي وجدت من قبله . ولذا فان علماء غربيين معاصرين كثيرين يرون في « ديكاميون » « مجموعة » من

الأفكار والنظرات الجمالية ، التي كانت في القرون الوسطى ، وهي تشبه من وجهة نظرهم ، ماحوته « الكوميديا الالهية » بالنسبة إلى تلك القرون . ويمضي البعض منهم قدما فيجد في بنية كتاب بوكاتشو « فن العمارة » القوطي الذي كان سائدا في العصور الوسطى . ولكن بنية « ديكاميرون » بالذات توضح أكثر من أي شيء آخر انهيار فن العصور الوسطى وحلول النظرة الانسانية محل النظرة اللاهوتية وهارمونية الحرية الفردية محل هارمونية الضرورة الميتافيزيقية . ان قصص الماضي لم ترد في « ديكاميرون » الا لكي يدحض فهمها السابق وتعطى فهما جديدا . فالهم في « ديكاميرون » ليس الحكايا القديمة وانما الأفكار الجديدة .

والاطار الذي يعرض فيه كتاب « ديكاميرون » معقد مزدوج ، تشكل « أنا » الكاتب فيه الطبقة الأولى . ان الفردية تبرز مباشرة مبدأ جديدا في التفكير والابداع الفني ، اذ يبدأ « ديكاميرون » بمقدمة غنائية يتحدث فيها بوكاتشو عن حبه ، وينتهي الكتاب بخاتمة على لسان الكاتب . أضف إلى ذلك ان بوكاتشو ، في اليوم الرابع ، يخرق بجرأة الشروط التي وضعها فينحي جماعة « الديكاميرون » ويروي لنا مباشرة « حكاية الأوزات » ويناقش نقاده مطورا من خلال النقاش نظرية النشر الحديث . وهكذا فان الطريقة الفنية الجديدة في « ديكاميرون » لا تتكون من الداخل فحسب ، بل ويجري تأسيسها نظريا في أثناء تأليف الكتاب .

ونظرية الأدب التي صيغت في « ديكاميرون » هي نظرية عصر النهضة الانسانية الواقعية . لقد اصبح بوكاتشو أول كاتب واقعي عظيم في عصر النهضة لا لأنه صور الجانب المادي من الواقع تصويرا صادقا بكل تفاصيله وأوصافه الحسية ، وانما وقبل كل شيء ، لأنه قدم تفسيراً فنياً كلياً لتجربة الحياة الانسانية . وكأن نشوء الطريقة الفنية الجديدة في « ديكاميرون » نتيجة هذه النظرة الجديدة الشاملة إلى العالم ، النظرة التي لم تكن موجودة عند تجار فلورنسا ، بل عند المثقفين الانسانيين الذين لعبوا دورا معينا في الثورة الايديولوجية في عصر النهضة .

وتتجسد النظرة الجديدة الشاملة إلى العالم تجسداً فنياً ممتازاً في الطبقة الثانية من « ديكاميرون » . والصورة الفنية التي تتجسد بواسطتها هي صورة مجتمع الرواة في الكتاب . توجد بين رواة القصص في « ديكاميرون » وبين « أنا » الكاتب علاقة واضحة وثيقة . فأصوات الرواة متشابهة جدا لأن جميع الرواة يشبهون بوكاتشو نفسه والأسماء التي

يطلقها الكاتب عليهم تكاد تكون جميعها اسماء الكاتب الأدبية المستعارة أو أسماء أبطال أعماله المبكرة ، ولكن ذلك لا يعني اننا نستطيع ان نطابق بين هؤلاء الرواة وبين شخصية الكاتب نفسه مطابقة تامة . فالرواة في « ديكاميرون » يشكلون من ، وجهة نظر بوكاتشو ، مجتمعا انسانيا « عاديا » و « طبيعيا » في انسانيته وهو يقابل في الكتاب المجتمع الذي يحتاجه الطاعون .

ليس « ديكاميرون » وليمة في زمن الطاعون ، كما كان يسميه الباحثون في أحيان غير نادرة . صحيح ان بوكاتشو يذكر في معرض وصفه لفلورنسا التي اجتاحتها الطاعون ، الولاثم ، ولكنه لا يفعل ذلك الا لكي يشير إلى أن أولئك الذين كانوا غارقين في الولاثم واللهم ، الخائفين الضالين الآن يطاردهم الطاعون ، انما عاشوا حياة « بهيمية » . هكذا يصبح الطاعون في « ديكاميرون » رمزا لانهار العالم القديم وتفسخه . اما مجتمع الرواة في الكتاب فينشأ كنتيجة الرغبة في تخطي فوضى ذلك العالم وبهيميته ، وفي معارضته بانسجام « الانسان الطبيعي » الحديد وحرية . والرواة لا يهجرون فلورنسا المطعونة ويفرون إلى الضواحي وحسب بل هم يعيدون في الحال تثبيت العلاقات الانسانية والاجتماعية التي دمرتها رهبة الموت . ويصل بهم الأمر حد صياغة ما يشبه الدستور لأن التنافر والفوضى من علائم الموت في نظر هؤلاء الناس الذين يتمنون انتماء كاملا إلى عصر النهضة . أساس دستور « ديكاميرون » الحرية ، أما غايته فهي التمتع بمباهج الحياة : الملوك والملكات ينصبون يوميا في « ديكاميرون » وهكذا فدولة « ديكاميرون » ليست ملكية مستبدة وليست جمهورية عادية ، انها جمهورية للمثقفين والشعراء ذوي النزعة الانسانية .

والرواة الذين يستمتعون في « ديكاميرون » بالاحاديث والروايات والأشعار يواصلون العيش عيشة اجتماعية منسجمة . انهم يعيشون في توافق وانسجام مع الطبيعة الجميلة البهيجة التي يشغل وصفها مكاناً بارزاً في الطبقة الثانية من اطار الكتاب وهذه الطبيعة تحدد اجتماعياً مجتمع الرواة مقابلة بينه وبين مجتمع القرون الوسطى الذي تفوح منه رائحة الطاعون . رُحديقة المعطرة التي تولد فيها حكايا « ديكاميرون » تثير لدى الرواة خواطر ذات مغزى ، فقد اجمع الجميع على أن الجنة ، لو كانت ممكنة على الأرض ، لجعلت شبيهة بتلك الحديقة . واذن فبوكاتشو كان يحلم بالجنة على الأرض . ان جمهورية « ديكاميرون » هي أول « اوتوبيا » في ادب عصر النهضة .

ليس صحيحاً ما يراه بعض النقاد من أن هدف مجتمع « ديكاميرون » الأساسي هو قضاء الوقت على نحو ممتع . فحتى لو الرواة قيم ايديولوجيا ويتسم بالجدية . أن أهم عناصر حياة مجتمع « ديكاميرون » عملية رواية الحكايا ومناقشتها . وحكايا « ديكاميرون » تختلف عن حكايا ومواعظ العصور الوسطى ، أنها ليست تعليمية ولا تسعى إلى أية أهداف غير جمالية . ولكن الاعتقاد بخلوها من الفائدة خطأ فاحش فظ . صحيح أن حكايا « ديكاميرون » ليست مواعظ ولكنها ذات قيمة تربوية كبيرة من وجهة نظر عصر النهضة . وهذه القيمة تأتي من واقعيتها ، فالغاية من روايتها لا توجد خارجها ، بل هي في ذاتها لأن الرواة يهتمون بالحياة الواقعية المستقلة عن أي عالم غيبي . وتبدأ هذه الحكايا ، عادة ، بالاشارة إلى « واقعة حقيقية » أو إلى رأي شائع يحتاج إلى معالجة وفهم اجتماعيين . ولا يقوم الراوية بعد ذلك بانتقاء الحجج والبراهين انتقاء تعسفياً ولا ينتزع الواقعة من مجرى الحياة المرتبطة به بل يخضع الواقع المحيط بالانسان إلى تحليل موضوعي مبرمج وجمالي في الوقت نفسه . الحياة نفسها هي المعلم في « ديكاميرون » ، وهي تعلم فن الحياة لافن الموت كما كان يفعل الواعظون في القرون الوسطى . وفي مجرى تحليل الواقع في « ديكاميرون » ينشئ بوكاتشو عالماً جديداً وانساناً جديداً وأدباً جديداً . أن « ديكاميرون » ليس مجرد « أوتوبيا » بل هو « رواية تربوية » من نوع خاص .

لقد انشأ بوكاتشو عالماً الجديد حسب خطة صارمة مدروسة جيداً . ففي تعاقب الأيام في « ديكاميرون » انسجام وقانونية ، وفيه تعبير عن الحرية الانسانية في الوقت نفسه .

ليس صحيحاً اعتبار « ديكاميرون » كتاباً تقديماً هجائياً . فالهدف الأساسي بالنسبة إلى بوكاتشو كان تأكيد المثل الجديدة ، في نظره ، تأكيد مثل الحب وعظمة النفس والعقل والشجاعة والجمال . ولكن تأكيد هذه المثل الانسانية جرى عبر صراع مستمر متوتر ضد ايديولوجية القرون الوسطى التي كانت تقاوم الانهيار بشراسة ، وهذا هو بالدات ماجعل بوكاتشو يلجأ إلى الهجاء والنقد الاجتماعي .

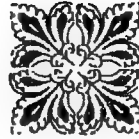
أن الواقع مصور في « ديكاميرون » بموضوعية . ولكنه ليس مصوراً بموضوعية زائفة . فلم يثبت بوكاتشو في كتابه انهيار اسس النظام القديم التي كان تعفنها ووهنها بادياً للعيان منذ حكايات اليوم الأول ، بل أكد حق الشخصية الانسانية في الخروج على اطر ذلك النظام القاسية الضيقة . لقد بقي مبدأ التقسيم الطبقي قائماً في « أوتوبيا » بوكاتشو ،

ولكن الدور الأول في « ديكاميون » لم يكن مسندا إلى طبقات العصور الوسطى وأسرها النبيلة بل إلى الانسان الواقعي ابن الأرض ، الذي كان باستطاعته الارتقاء فوق وضعه الاجتماعي (الخباز تشيستي) أو الانحدار دون ذلك كما حدث لملك قبرص الذي وبخته إحدى السيدات الغسقيات .

ان ابطال « ديكاميون » الذين يحتاج الطاعون عالم العصور الوسطى من حولهم لا يعرفون التشاؤم . فالضحك الذي يرن متخللا احاديثهم ضحك مرح حيوي ، انه الضحك الذي يودع به المجتمع الانساني الجديد مجتمع العصور الوسطى المحتضر .

ولكن الكاتب لا يكتفي بالضحك على الماضي ، بل هو يؤكد في آخر كتابه تلك المثل الجديدة التي تضمن ، من وجهة نظره ، حياة خالدة للانسان وللانسانية بأسرها .

لقد لاقى « ديكاميون » نجاحا كبيرا في القرن الرابع عشر ، ولكنه كان نجاحا سطحيا وغير عميق الجذور ، فالمثقفون الانسانيون لم يفهموا « ديكاميون » فهما صحيحا في عصره . وانقضت مئة عام ، على الأقل ، قبل أن تصبح افكار مجتمع « ديكاميون » ولغته واساليبه ، افكار النثر الايطالي الحديث ولغته واساليبه . لقد سبق بوكاتشو في « ديكاميون » عصره بل تجاوز نفسه أيضا .

الأدب الفرنسي في عصر النهضة

مقدمة :

نشأ الأدب الفرنسي في جنوب فرنسا خلال القرن الحادي عشر . ولكن اللغة الفرنسية لم تكن موحدة آنذاك ، اذ كانت هناك عدة لغات أهمها لغة أهل الشمال ولغة أهل الجنوب . غير ان امراء باريس مالبثوا أن سيطروا على فرنسا ونشروا لغتهم في أرجاء البلاد كلها .

جماعة البلياد « الثريا » :

لقد ظلت اللغة اللاتينية قائمة حتى القرن السادس عشر الى جانب الفرنسية . وواجه الأدب الفرنسي صعوبات تتمثل في تقليد الشعراء اللاتين والتمسك باللغة الفرنسية الفقيرة ثقافيا . وتصدى لهذه الصعوبات جماعة من الشعراء في القرن السادس عشر عملت على اغناء اللغة الفرنسية والنهوض بها لتحمل مفاهيم الثقافة الجديدة . عرفت هذه المجموعة باسم « البلياد » وكان من أشهر شعرائها رونسار الذي جدد في أوزان الشعر الفرنسي وفي مفردات اللغة ، وكان متأثرا بهوراس متأثرا كبيرا . ومن شعراء البلياد أيضا « دي بيليه » .

دافعت جماعة « البلياد » عن اللغة الفرنسية دفاعا شديدا فرفضت تفوق لغة على غيرها من اللغات تفوقا هليا لأن اللغات من صنع الناس . وأكد شعراء هذه المجموعة على أن حب الوطن يفرض خلق أدب مناسب باللغة المحلية وعلى أن اللغة الفرنسية الحية أغنى بالنسبة إلى الفنان من اللاتينية البكماء المدفونة تحت الصمت منذ سنين طويلة ، وأنها رقيقة وموسيقية إلى حد تستطيع معه منافسة اللاتينية . كما دعا هؤلاء الشعراء إلى اغناء اللغة بمفردات من اللهجات الدارجة ومن اللغة الفرنسية القديمة وباشتقاق كلمات جديدة شريطة أن يقوم بهذا العمل معلم يرتضيه الشعب .

غير أن جماعة البلياد مالبت أن تفرقت واضمحلت في أواخر القرن السادس عشر ولم تعد افكارها إلى الظهور الا في القرن التاسع عشر وعلى يد الحركة الرومانتيكية .
رابليه :

ولكننا عندما نتحدث عن الأدب الفرنسي في عصر النهضة نعي ، قبل كل شيء ،
النثر الذي كان أعظم ممثليه الفنان الفرنسي رابليه .

ان رابليه أعظم فنان في النهضة الفرنسية ، بل لعله من أعظم كتاب فرنسا على الإطلاق ومن أكبر انساني النهضة الأوروبية عموماً . ولد رابليه في عام ١٤٩٤ في شينون وكان ابوه موظفاً في القضاء . وفي عام ١٥١٠ دخل الدير الفرانسيسكاني في فونتين - ليكونت حيث ظل راهباً حتى عام ١٥٢٤ . ووصل في العلوم الدينية إلى مرتبة قسيس . غير أن رابليه الشاب لم يكن ميالاً إلى عمله الكنسي بقدر ميله إلى طلب المعرفة . فانكب على دراسة اللاتينية ثم اليونانية وقرأ افلاطون وتراسل مع غليوم بوديه زعيم الانسانيين الفرنسيين آنذاك . وأدى ذلك كله إلى اغضاب الرهبان فانزعوا منه الكتب اليونانية التي لم يحصل عليها الا بشق النفس .

واستطاع رابليه فيما بعد ، بمساعدة الأصدقاء ، الحصول على اذن بالانتقال إلى مطرانية ماليز حيث عاش تحت رعاية اسقفها دي استيساك مواصلاً دراسته للفلسفة اليونانية والعلوم الطبيعية . وفي عام ١٥٢٨ حصل رابليه على اذن بالانتقال إلى باريس وهناك تابع دراسته . ولكنه مالبت في باريس أن تخلّى عن صغته الدينية وراح يتابع مسيرته طليقاً إلى هدفه ، مستفيداً من الظرف السياسي الناجم عن هزيمة فرانسيسك الأول أمام كارل الخامس ملك اسبانيا وقائد الرجعية الكاثوليكية في القارة الأوروبية ، وتقرب الملك الفرنسي من الأمراء البروتستانتين الألمان . ففي عام ١٥٣٠ انتقل إلى مونبيلييه حيث القى محاضرات شرح فيها فلسفة هيبوقراط وعاش على دخله كطبيب تارة وكقسيس تارة أخرى . وعمل في عام ١٥٣٢ طبيباً في مستشفى كبير في ليون . وفي عام ١٥٣٤ سافر إلى روما بصفة طبيب مرافق لبعثة الملك فرانسيسك . ونال درجة الدكتوراه في مونبيلييه في عام ١٥٣٧ وفي عام ١٥٣٨ أصبح من حاشية الملك فرانسيسك عند لقائه بكارل الخامس . وما بين عامي ١٥٤٠ - ١٥٤٢ عاش في امارة بيمونت وفي عام ١٥٤٧ زار ايطاليا في بعثة جديدة حيث أقام حتى عام ١٥٤٩ .

في نيسان من عام ١٥٥٢ وقع الملك الصلح مع البابا واختفى رابليه . ولم تفلح الأبحاث التي جرت حتى الآن في تحديد ملامح فترة اختفائه . وكل ما نعرفه ان هذا الكاتب العظيم توفي في باريس في النصف الثاني من عام ١٥٥٣ .

هذه لمحات من حياة هذا الكاتب العظيم موجزة في سطور قليلة . غير أن نظرة سريعة الى هذه السطور تعطينا تصورا عن الحياة العاصفة التي عاشها رابليه وتساعدنا على ايجاد العلاقة الوثيقة بين ابداعه الأدبي وبين عصره ، عصر الصراع على السلطة بين البابا والملك الفرنسي ، وعصر تفتح ميل الفرنسيين إلى المعرفة والتخلص من سيطرة آباء الكنيسة .

في عام ١٥٣٣ ظهر الى النور الجزء الأول الذي أصبح ثانيا فيما بعد من ملحمة رابليه الخالدة « غارغانتوا وبانتاغروثيل » بتوقيع مستعار وكان بعنوان « أعمال بانتاغروثيل الشهير الفظيعة المخيفة وبطولاته » . ومنذ ذلك الحين واصل رابليه نشر اجزاء كتابه الخمسة كلما اتاحت له فرصة ذلك الى أن اختفى في عام ١٥٥٢ . ونحن لن ندهش ، بعد ان عرفنا ظروف حياة هذا الكاتب الانساني ، اذا علمنا أن كل جزء من أجزاء ملحمة الرائعة كان يدان ويمنع من قبل الرجعية الكنسية والسلطة الملكية بعد ظهوره . ولكننا لانستطيع الا أن نعجب من حيوية الكاتب واصبراره وانسانيته التي لاحد لها .

« غارغانتوا وبانتاغروثيل » :

ماهي المسائل التي عالجها رابليه في كتابه وكيف فعل ذلك ؟ في الجزء الأول الذي ذكرناه قبل قليل يهاجم من خلال صياغة اسطورية مقنعة الكنيسة الكاثوليكية والواعظين ويسخر حتى من البابوات مؤكدا باستمرار على أن مواعظ الانجيل يجب ان تلقى ببساطة وطهارة وكما عند البروتستانتين قبل ظهور كالفن . ولكن أهم ما في هذا الكتاب هو رسالة غارغانتوا الى ابنه التي يدونها رابليه في الفصل الثامن من كتابه والتي تعد بحق بيان النهضة الفرنسية ونشيد المعرفة الجديدة والتنوير الجديد . غير أن نظرة رابليه إلى العالم لم تكن في تلك الفترة قد تكونت تماما . ولذا يجد المرء بعض الثغرات والتلميحات التي توحي بأن الكاتب لم يقل كل ما أراد قوله إما لكون الظروف غير ملائمة له وإما لكون المادة اللازمة غير متوفرة لديه .

نشر رابليه بعد عودته من ايطاليا في عام ١٥٣٤ ، الكتاب الثاني من ملحتمه بعنوان « قصة الحياة الفظيعة التي عاشها غاراغانتوا العظيم والد بانتاغروثيل » الذي قدر له ان يصبح الكتاب الأول في هذه الملحمة ويزيح « بانتاغروثيل » الى المكان الثاني . وفي هذا الكتاب يعود رابليه لمناقشة المسائل المطروحة في الكتاب الأول كما يطرح الى جانب ذلك عددا من المسائل الجديدة . وأهم هذه المسائل في نظرنا ثلاث هي :

١ - تربية غاراغانتوا ،

٢ - الحرب بين الملك بيكروهول والملك عرانغوزي ،

٣ - دير تيلم .

١- تربية غاراغانتوا :

أوكل الملك غرانغوزي تربية ابنه غاراغانتوا إلى مدرسين وورهبان من طراز مدرسي السوربون ، وكان هؤلاء من رجالات الثقافة القديمة والعلم القديم يصرفون اهتمامهم كله الى حفظ النصوص القديمة دون أية عناية بمحتوى الثقافة التي يقدمونها . وقد ارغموا غاراغانتوا على حفظ كل ما في جعبتهم من الألف باء حتى الأبحاث الفلسفية ، فكان باستطاعته تكرار ذلك كله دون تلثم ودون أي اهتمام بمعنى مايقول . وهكذا لم يتعلم الطفل شيئا . فانتزع ابوه من ايدي هؤلاء وأوكل امر تربيته الى اناس من طراز آخر ، إلى معلمين يحملون افكار عصر النهضة . هنا يكشف رابليه بصيغة ساطعة عن مثله التربوية .

لقد لعب علم التربية دورا هاما في ثقافة عصر النهضة ، اذ كان من المهم بالنسبة إلى رجالات النهضة الذين انشؤوا ثقافة جديدة ان يمتلكوا وسيلة قادرة على اعداد الانسان الجديد منذ طفولته لتقبل الثقافة الجديدة . ولم تكن الأفكار التربوية التي عرضها في روايته عرضا فنيا ساطعا إلا تجسيدا وتكرارا لأفكار الانسانيين الايطاليين وغيرهم من ممثلي الاتجاه الانساني الأوروبي .

وضع رابليه في اساس التربية الاجتماعية مبادئ :

١- لا يجب أن يتلقى الانسان ثقافة ذهنية فحسب ، بل يجب ايضا أن يحصل على تربية بدنية فالعقل والجسد يجب أن يتطورا معا تطورا متوازيا ومنسجما .

٢- لا يستطيع أي نظام للتربية أن يحقق النجاح ما لم تتخلل فترات الدراسة فترات استراحة .
وأفضل نظام تربوي هو ذلك الذي لا يحبس فيه الأطفال متى تنتهي الاستراحة ومتى تبدأ
الدراسة .

لقد صاغ رابليه هجومه على المدرسة القديمة وعلى السوربون بصيغة النقد والسخرية
فاستطاع أن يوجه ضربات قاتلة إلى خصوم التقدم الأغبياء العاجزين مسلطاً عليهم عبقريته
الفذة الكاملة في التصوير الكاريكاتوري والمبالغة .

٢ - الحرب بين الملك بيكرو هول والملك غرانغوزي :

انهى غارغانوا تعليمه في باريس وآن أوان ذهابه . ولكنه أسرع في مغادرة باريس
وبالعودة إلى وطنه بسبب الحرب التي نشبت بين ابيه والملك بيكرو هول حاكم المملكة
المجاورة الذي استغل سببا تافها لشن الهجوم وبدء الحرب .

ان رابليه يعرض علينا في الحقيقة آراءه السياسية عندما يتحدثنا عن هذه الحرب . من
هو بيكرو هول ؟ انه ملك اقطاعي نموذجي من الطراز القديم يعتمد القوة ولا يعترف بأية
قوانين أو قواعد . لقد انهزم بيكرو هول في النهاية وتحطم جيشه . غير أن المسألة لا تنحصر
في الحرب ولا في الجيوش والمعارك التي يصفها رابليه بل في صورة الملكين النقيضين :
بيكرو هول البربري وگرانغوزي النبيل المهتم بشؤون مملكته ورعيته . ان رابليه يسخر من
الاثنيين ولكن سخرته من الملك البربري أشد وأقصى من سخرته من الملك الآخر . ومعنى
هذه السخرية هو أن للممالك الأوروبية المعاصرة صفات كثيرة تستحق السخرية والنقد ،
وليس في أوروبا أي نظام ملكي يستحق أن يكون مثالا يحتذى به . ان رابليه لا يصور لنا في
كتابه نموذج الملك المثالي بل يكتفي بلمحات توحى إلينا انه كان يرى في بطليه غارغانوا
وبانتاغروثيل بعض صفات ذلك الملك النموذجي .

٣ - دير تيليم :

يتنقل رابليه بعد ذلك بسهولة من المثل السياسية إلى المثل الاجتماعية التي يجسدها في
صورة دير تيليم .

لقد قام الراهب الأخ جان ببطولات عظيمة في الحرب ضد بيكرو هول . وعندما
سئل عما يريد لقاء ذلك تلميذ أن ينشأ له دير ليشبه أيا من الأديرة الموجودة . وهكذا انشئ له
دير تيليم الذي كان يختلف في كل شيء عما عداه من الأديرة :

١- كانت الكنيسة ركنا أساسيا في كل دير أما في الدير الذي يصوره رابليه فلا توجد كنيسة .

٢- في الأديرة يوجد نظام صارم وفي دير تيليم لا يوجد أي نظام .

٣- في الأديرة تقسيم زمني متوازن للأعمال ، وفي تيليم يجري توزيع الأعمال حسب الحاجة وراحة ساكني الدير .

٤- في الأديرة الأخرى يقبل المشوهون فقط ، أما في دير تيليم فلا يقبل غير الجحياين ذوي البنية القوية والشباب من الجحسين .

٥- في الأديرة الأخرى يقوم الرهبان بأداء طقوس الحكمة والزهد والطاعة أما في تيليم فكل راهب يستطيع أن يتزوج وان يكون غنيا ويعيش حرا ، ولكل ساكن في الدير الحق في أن يذهب منه متى يشاء . ان اساس النظام في الدير الذي يصوره رابليه هو: أفعل ماتشاء . لك الحرية المطلقة . لا للعمل الازامي . نعم لوجود الهادئ المشرق . مالم الذي أراد رابليه قوله في هذه الصورة ؟ .

لم يكن مفهوم الحرية معروفا في القرون الوسطى . اما مفهوم الحرية الذي دافع عنه انسانو النهضة الايطالية فكان يعني حرية الشخصية الانسانية . لقد برهن الانسانيون على ان الانسان لا يحتاج في عواطفه وافكاره واحاسيسه ومعتقداته إلى أية حماية . وبرهنوا على أن الانسان يجب أن يعيش ويفكر كما يشاء دون أن تتحكم فيه أية ارادة غريبة عنه . ولكن رابليه انشأ صورة مجموعة كبيرة من الناس يعيشون حياة خالية من الاكراه . وما دامت هذه الحياة ممكنة في دير تيليم فإنها ممكنة أيضا في المدينة والمجتمع والدولة . ان مانجده عند رابليه ليس فوضوية بل هو نضال ضد نظام القهر الذي عاش في ظله المجتمع الاقطاعي والذي كان محتوى حياة ذلك المجتمع .

بانورغ :

في عام ١٥٤٦ أصدر رابليه الكتاب الثالث من روايته بعنوان « أعمال بانثاغروثيل الطيب البطولية وأقواله » . وقد صدر هذا الكتاب في وقت شرعت السربون تشحذ أظافرها للانقضاض على رابليه . لذا جاء الكتاب خاليا نسبيا من التهجم على الكنيسة والسربون ، بل ان الكاتب تملق رجال الدين في هذا الكتاب تملقا خفيفا مادحا « نضالهم ضد الهرطقة »

وغيرهم « الايمان الكاثوليكي الحق في قلوب الناس » . لقد كان رابليه في تلك الفترة يحتاج إلى التهادن مع السربون ومع رجال الدين أو تحييد هذين المعسكرين على الأقل لأن المصلح معهما كان امرا بعيد المنال .. فجاء الكتاب الثالث باحداثه وخطة عرضه ثمرة لجهود رابليه الخدرة .

يستطيع المرء أن يطلق على الكتاب الثالث اسم « بانورغ » لأن صديق بانثاغروثيل هذا يتقدم إلى المقام الأول فيه بحيث تحدد رغبته الجارفة في الزواج احداث الكتاب كله . ان بانثاغروثيل يتحول هنا إلى خلفية للأحداث ، فهو موجود دائما وهو قوي وضخم وقليل الحركة . ولكن الذي يحرك الأحداث ليس اهتماماته وانما اهتمامات بانورغ . وقضية زواج بانورغ تمنح رابليه فرصة يعرض فيها كنوز معارفه الأدبية والفلسفية والحقوقية والعلمية . وتنمو عنده مسألة الزواج لتصبح دراسة شاملة للعلاقة بين الرجل والمرأة وتحليل دور المرأة الاجتماعي والحضاري .

يتوجه بانورغ ، بناء على رأي بانثاغروثيل ، إلى الطبيب والفيلسوف ورجل القانون طلبا للنصح . ويسأل قبل ذلك الفلكي والشاعر ثم يرحل إلى الصين ليسأل حكماءها النصيحة . ذلك كله مكن رابليه من رسم صور فنية رائعة كثيرة للغباء الانساني وخاصة عند الفلاسفة المزيفين انصار العلم القديم .

ولكن الخدر لم ينفع رابليه ولم يحجم كتابه الثالث من نقمة السوربون التي حلت عليه كما حلت على الكتابين السابقين . كانت الفترة عصيبة ومحاكم التفتيش تعقد في كل مكان ، بل ان صديقا من اصدقاء رابليه القدامى ومناصريه الفكريين هوايتيين دوليه حرق في عام ١٥٤٦ في ساحة موير في باريس . وفي العام نفسه مات الملك فرانسيسك الأول وتولى الحكم الملك هنري الثاني ورأى رابليه ان من الحكمة الاختفاء من باريس ولو الى حين فسافر الى ايطاليا .

الكتاب الرابع :

عاد رابليه من ايطاليا في خريف عام ١٩٤٩ ، كما ذكرنا من قبل ، وفي عام ١٥٥١ حصل على وظيفة في ميدون قرب باريس ذات دخل لا بأس به وذلك تقديرا من الملك هنري الثاني لخدماته . وفي عام ١٥٥٢ سمح الملك لرابليه بنشر الكتاب الرابع من روايته الملحمية .

لقد كانت الفرصة مؤاتية لرابليه فعاد في هذا الكتاب يشن هجماته النقدية الساخرة على « العداء للطبيعة » الذي ينجب في نظر رابليه ، « اطفالا يسرون وأرجلهم إلى أعلى ورهباننا وواعظين وغير ذلك من العجائب البشعة المناقضة للطبيعة » .

نفذ رابليه طعناته الساخرة المميتة ببراعة فنية عظيمة . ولكن عمله وموهبته لم يعودا عليه بالفائدة . فكتابه الرابع ظهر في شباط من عام ١٥٥٢ وفي نيسان من العام نفسه تصالح الملك مع البابا . ولعل رابليه كان على علم بذلك ، لذا قرر الاختفاء قبل ظهور الكتاب . ان هذا الافتراض ، لو صح ، يلقي ضوءا على اختفاء رابليه الغامض منذ شباط عام ١٥٥٢ وحتى وفاته في النصف الثاني من عام ١٥٥٣

الكتاب الخامس :

بعد وفاة رابليه ، وبالتحديد في عام ١٥٦٤ ، ظهر الكتاب الخامس من رواية « غاراغتتوا وبانثاغروثيل » ، ولكن رابليه لم يؤلف منه على ما يبدو ، سوى بعض الفصول والمقاطع المتفرقة .

وقد تضمن هذا الكتاب هجوما أشد حتى مما في الكتاب الرابع على الكنيسة ، ولكنّه كان من الناحية الفنية ذابلا ثقيل الأسلوب .

خاتمة البحث :

كان رابليه ممثلا حقيقيا لفن عصر النهضة . انه حاول منذ خطواته الأولى صياغة وجهة نظر شاملة خاضعة به ، فلم يسر وراء السربون الكاثوليكية أو وراء جينيف البروتستانية . بل سار في دروب حرية الفكر التي دفعته الى رفض الكاثوليكية والبروتستانية معا . وكان موقفه هذا ينسجم انسجاما رائعا مع كونه عالما وأديبا وباحثا في الطب وعلوم الطبيعة . قديبدو في بعض الأحيان ان رابليه تخلى عن موقفه . ولكن ذلك التخلي كان ظاهريا فقط . فرابليه كان يلطف صيغه ويخفف من حدتها عندما يتلبد الجحيم وترتفع ألسنة اللهب . ثم يعود ، عندما يجد الفرصة مؤاتية ، الى الحدة المعهودة التي تتفق وقناعاته الحقيقية ، ذلك لم يكن خافيا على أحد ، فالسوربون والكالفينيون انهلوا عليه باللعنات وحاربوه حربا لاهوادة فيها . ومع ذلك فرابليه كان يتمتع بحماية الملك وحماية ثلاثة من أكبر الأساقفة في فرنسا آنذاك . وقد جعله هذا الوضع يقبل المساومة في بعض الأحيان اذ لم تكن عنده رغبة في مشاركة صديقه ايتيين دوليه مصيره التعميس ، لقد دافع رابليه عن افكاره باخلاص ولكنه لم يصل في دفاعه عنها الى حد القبول بالموت حرقا من أجلها .

الأدب الأسباني في عصر النهضة

مقدمة :

حافظت اسبانيا على لغتها رغم تتابع موجات الفاتحين وقد كتبت معظم الأعمال الأدبية الأسبانية باللغة القشتالية وظهر في عصر النهضة بعض الرواد الأدبيين كان أعظمهم ميخويل دي سيرفانتس سافيدرا مؤلف رواية (دون كيشوت) التي تعد نموذجا رائعا من نماذج الأدب الروائي الجديد وعملا فنيا من أعظم وأخلد الأعمال الفنية التي ظهرت في عصر النهضة .

سيرفانتس :

عاش سيرفانتس (١٥٤٧ - ١٦١٦) حياة متميزة تخللتها سلسلة متواصلة من البؤس وسوء الطالع فعمل صبيا عند أحد الكرادلة ثم رحل الى ايطاليا حيث التحق بالقطعات الاسبانية العاملة هناك . ثم عمل بحارا في الأسطول الاسباني وفقد يده في إحدى المعارك مع الأتراك . وفي طريق العودة أسره القراصنة الجزائريون ، حيث ظل في الأسر خمس سنوات عاد بعدها إلى اسبانيا ليواجه الفقر والجوع . لكن سيرفانتس مالّبث أن التحق بالأسطول الاسباني من جديد . ومن جديد لاحقه سوء الطالع اذ زج في السجن مدة عامين بسبب اضاعته بعض المال .

نشر سيرفانتس بعد خروجه من السجن الجزء الأول من « دون كيشوت » وكان له من العمر سبعة وخمسون عاما . وقد لاقى الكتاب نجاحا عظيما ولكن الناشر استأثر بإيراده . ثم كتب سيرفانتس مجموعة من القصص والقصائد أخرج بعدها الجزء الثاني من روايته العظيمة في عام ١٦١٥ فطبقت شهرته الآفاق . غير ان سوء الطالع لم يفارق الروائي العظيم ، ذلك ، اذ فاجأه الموت في العام نفسه فحرمه من الافادة من تلك الشهرة . وهكذا مات سيرفانتس فقيرا بائسا كما كان طيلة حياته .

دون كيشوت : (١)

عنوان القصة الأصلي هو « حياة الشهير دون كيشوت لامانشا ومنجزاته » . وخلاصتها ان السيد كوينخادو كان يعيش في قرية من قرى مقاطعة لامانشا في شمال اسبانيا وحيدا الامن ابنة اخت له وخادمة المنزل وحصان . وكان في الخمسين من عمره عندما قرر بتأثير روايات الفروسية التي انكب على قراءتها ان يحمي تقاليد الفرسان ويجعل من نفسه فارسا يجوب الأقطار طلبا للمغامرات وتصحيح أخطاء العالم ونجدة الملهوف وحماية النساء .

اقنع كوينخادو جاراً له فلاحا فقيراً بالالتحاق في خدمته مقابل وعد بتنصيبه حاكماً على إحدى الجزر . وذات يوم انسل كوينخادو مع تابعه سانشو بانسا خلصة من القرية وقصدا أرض الله الواسعة . وتمشيا مع تقاليد الفروسية انتقى كوينخادو لنفسه اسما طنانا هو دون كيشوت دولامانشا كما أضفى على دابته اسم حصان اصيل مشهور هو « روسينانت » وانتقى لنفسه محبوبة وهمية اسمها السيدة دولسينيادي توبوزو ، وكان قد تقلد عدة حربية قديمة متأكلة واتخذ جميع مظاهر الفروسية فلم يكن يعيبه سوى أن تابعه سانشو بانسا كان يركب بغلا .

يصف سرفانتس في الجزء الأول من القصة مغامرات دون كيشوت الناجمة عن رغبته في اثبات بطولته وعن تصوره وجود الاعداء في كل مظهر من مظاهر الحياة والطبيعة ومن هنا كان انقضاضه على طواحين الهواء وعلى قطع الغنم وعلى قرب الخمر المعلقة في المنزل وكانت كل مغامرة تنتهي بوقوعه ضحية اصابات بليغة وآلام مبرحة ولم يكن ذلك لينفع في اعادته إلى رشده ، فقد كان شديد الاصرار على أوهامه . فاذا ما ثبت له مثلاً ان القطيع الذي هاجمه لم يكن جيشا معاديا ، بل قطيعا من الغنم فسر الأمر بأن السحرة مسخوا أعداءه غنماً ليعموا بصيرته . وهكذا لم تفلح أية حيلة في رده الى صوابه . لقد كانت مشكلته الأساسية انه اراد ان يقلب العالم عن طريق الوهم وان يعيد التاريخ عدة قرون الى الوراء ، وقاده هذا الاصرار الى أن يتوهم مثلاً أن المنزل الحقير قلعة منيعة وان صاحب الفندق امير اقطاعي عظيم بل زين له وهمه المريض أن يجعل من خادمة الفندق الريفية ذات الملامح القاسية والشعر الحشن سيدة اقطاعية مثالية تفيض جوانحها رقة وعلوبة وأوقعه ذلك في ورطة مع صاحب الفتاة خرج منها مهزوما مهشم الأضلاع والرأس .

(١) تلخيص رواية « دون كيشوت » مستوحى من كتاب الدكتور حسام الخطيب « الأدب الأوروبي نشأته وتطوره » .

وفي القسم الثاني من القصة بعد خمسة عشر عاما من القسم الأول يستمر دون كيشوت في حماقته العمياء بينما يظهر تابعه سانشو بانسا بعض الجرأة في محاولة تبصيره ببعض الوقائع . ولكن الذي يتغير فعلا هو موقف المؤلف من البطل أوربما موقف العالم منه . هاهي مآزق دون كيشوت تنتهي بنهايات أتل ايلاما من مآزقه في الجزء الأول وكأن العالم أشفق عليه وانقلب موقفه من الغيظ والردع والتحطيم إلى انضحكت منه وللتسلي به . وقد تجلى ذلك في مغامرته مع الأسود الملكية اذ فتح باب القفص على اسد مفترس جائع ولكن الأسد لم يلحق اليه بالا . وفي النهاية يقيض له (دوق) عظيم تحقيق حلمه فيعامله معاملة الفرسان العظام ويحتني به في وليمة قروسية كبرى وينصب تابعه سانشو بانسا اميرا على قرية صغيرة يتوهم المسكين انها جزيرته المنشودة .

وتنتهي تجربة التابع الأمين بمأساة موجهة تقوده الى اعتزال الحكم .

وفي نهاية الرواية يتطوع احد فرسان القرية لشفاء دون كيشوت من وهمه بعد أن شاعت قصته في البلاد . ويتحداه للمبارزة ويأخذ عليه عهدا ان يتلع لمدة سنة عن فروسيته في حال انهزامه . وفعلا يستقط دون كيشوت على اثر الطعنة الأولى من منافسه ويعود الى بيته محطم القلب والجسم ويشعر أخيرا بدنو أجله فينقطع عن قراءة الروايات ويعلن توبته ويكتب وصيته ويخص تابعه سانشو الأمين ببعض ميراثه وينص في الوصية على أن تحرم ابنة أخته من الميراث ان هي اقترنت بانسان يقرأ روايات القروسية أو تساور نفسه أحلامها .

تعليق على الرواية :

تتألف رواية « دون كيشوت » من جزأين . وقد بدأ سرفانتس في تأليفها بعد ان تجاوز الخامسة والخمسين من العمر وعاش حياة مليئة بالتجارب المريرة . ويبدو أن الكاتب كان ينوي صياغة القصة على شكل « حكايا وغبر » ، بل لعل بعض الظروف المصادفة أثرت في تسلسل أحداثها ، ولكن سرفانتس لم يخصص للضحك والمزاح الصرف سوى الفصول الخمسة الأولى من روايته . فقد ادرك هذا الكاتب العبقرى منذ بداية الفصل السادس الامكانات الهائلة التي يوفرها له الموضوع المنتهى .

يسعى سرفانتس طوال الرواية الى اقناع القراء بأن السبب الوحيد الذي دذعه الى الكتابة كان الرغبة في الهزء من غباء روايات القروسية وقتلها « بقوة الضحك » . فاذا اخذنا بعين الاعتبار أن اسبانيا شهدت ما بين عامي ١٥٠٨ و ١٦١٢ ظهور حوالي مئة وعشرين

رواية من روايات الفروسية معظمها لا ينطوي على قيمة فنية ، نستطيع أن نثمن النضال الذي نخاضه سرفانتس ضد هذا النوع من الأدب . لكننا نعرف أن سرفانتس بعد أن (يصفى الحساب) مع أدب الفرسان في الفصل السادس من الجزء الأول من روايته بتدمير مكتبة دون كيشوت ويقود بطله المجنون الى الاحتكاك بالواقع القاسي المحيط به ، لا يحكم بصرامة على ذلك البطل فحسب ، بل يحكم ايضا على الظلم الاجتماعي المحيط به . ومع تطور الحدث يزداد تعقد السخرية فتتجاوز حدود الكتابة الفنية ويصبح طابع التعرية فيها أشد وضوحا . وتظل هذه السخرية تؤدي دور حلقة الوصل الضرورية من أجل المحافظة على وحدة الحدث . غير أن سرفانتس يضطر فيما بعد الى التحويه لأن اتجاه الرواية الناقد يكاد يوقعه في صدام مع محاكم التفتيش ، فيلجأ الى اختلاق شخصية مؤرخ عربي من مانشا هو السيد أحمد بن هاله ويضع على لسانه بعض احكام الانتقادية . لقد كان سرفانتس أبعد نظرا من بطله دون كيشوت الذي دفع غالبا ثمن غلظته حين تخيل أن الفروسية الجواله يمكن أن تتلاءم مع جميع اشكال المجتمع . ان سرفانتس الذي خبر بنفسه التناقض بين الحلم بالعصر الذهبي وبين الواقع الاسباني ولم ينس أن فيليب الثاني أقام في عام ١٥٥٩ أعمال حرق جماعي علني « للهراقة » لأمثيل لها ، كان مضطرا للزوم جانب الحذر في كتاباته .

وقد تجلت عبقرية سرفانتس في عملية انتقاء بطله ذاتها ، في انتقاء الفارس وتابعه . فليس من قبيل العبد أن اختار سرفانتس أولهما من أوساط الاقطاعيين الأسبان المفلسين الذين ينتمي اليهم الكاتب نفسه . واختار الثاني من أوساط الفلاحين الذين لا أرض لهم والذين كانوا يشكلون الكتلة الأساسية من سكان اسبانيا آنذاك . ان صورتني دون كيشوت وسانشو بانسا اللتين تحملان عبئا اجتماعيا ضخما كانتا بالنسبة الى سرفانتس امكانيات هائلة تعمق والاتساع . فعلى شفقي الفارس ، ومن خلال قناع جنونه ، أطلق سرفانتس كل دروس السمو الأخلاقي والحكمة السياسية والتزاهة التي أراد قولها لمعاصريه . وضمن سرفانتس تلك الدروس خبرته الحياتية الفنية وكنوز ثقافته الروحية التي جمعت جمعا منسجما بين الماضي والتراث القومي الاسباني وبين أفضل منجزات النهضة الايطالية . والتي تعايش فيها ثمار الفلسفة الشرقية والعربية مع أفكار عصر النهضة تعايشا رائع الانسجام .

ونطق سانشو بانسا بالحكمة الشعبية المتكدسة عبر القرون والتي وجدت أغنى تعبير لها في الفولكلور الاسباني الذي يشكل أساسا هاما من أسس الرواية ، وقد تجلت هذه الحكمة الشعبية بالشك الفلاحي المعافي المنجذب ابدا نحو الأرض « وهذا الميل نحو الأرض يفسر لنا أحلام سانشو بانسا المستمرة بامتلاك الجزيرة » .

ان رواية سرفانتس العظيمة هي ، من حيث الجوهر ، حوار مستمر بين الفارس وتابعه . فمن دون دون كيشوت لاميغني لسانشو بانسا ومن دون سانشو لاميغني لدون كيشوت وتبادل الآراء ضروري بالنسبة الى كليهما ضرورة حيوية لأنه يؤدي الى اغتنائهما معا والى التوحيد المنسجم بين البدايتين : الفكر الانساني السامي والحكمة الشعبية المعافاة . ان تبادل الآراء بين البطلين واسع يشمل جميع المسائل الملحة في ذلك العصر وهو كثيرا ما يتصف (لاسيما في الجزء الثاني) بطابع معر ساطع . ومما يساعد على تشديد تأثير الرواية النقدي انتقاء مكان الأحداث ، اذ تجري جميعها تقريبا في قرية من أشد قرى الريف الاسباني فقراً في لامانشا بتلالها المقفرة وطواحينها ودروبها ونزولها وبين ساكنيها الجاهلين الطيبين التعساء ذوي الذكاء القطري .

ان بطلي سرفانتس لا يفترقان الا مؤقتاً أثناء وجودهما في قصر الاقطاعي حيث يصبحان موضع سخرية حاشيته وأذنا به . غير أن هذا الافتراق يرهن على متانة الصداقة التي تربطهما وعلى خصوبة الاتحاد الذي يمثلونه . ان سانشو بانسا الذي يصدق عملية تنصيبه حاكماً يظهر همة ادارية عالية . وتلك الفصول من الجزء الثاني التي تروي حكاية حكم سانشو ونصائح دون كيشوت الحكيمة الى تابعه قبل توجهه لتسلم منصبه في الجزيرة ، ليست سوى نقد حاد للظلم الاجتماعي ولنظام الحكم المشوه في اسبانيا ، ذلك الظلم وذلك النظام اللذين عانى منهما سرفانتس نفسه . وسرعان ما يقتنع الفارس بعدم جدوى البقاء في بلاط الأمير ويتخلى سانشو بانسا عن الحكم ويلتقي الاثنان ليرحلا عن القصر . وهنا ينشد الكاتب على لسان دون كيشوت نشيد الحرية ، نشيد انتصار البطلين على العالم المحيط بهما ، عالم الجشع والتطفل وحب الذات والتفاهة الروحية ، والقسوة ، ذلك العالم الذي لا تقتصر حدوده على قصر الأمير وسكانه الذين يثيرون القرف ، بل يشمل واقع اسبانيا في القرن السابع عشر كله .

ان رواية سرفانتس الخالدة ليست عزيزة على قلوبنا بسبب اكتمال صورتي دون كيشوت وسانشو بانسا فنيا ، أو بسبب كونها كتلا من الأفكار والدموع مصاغة في صور فنية مذهلة فحسب ، بل لأنها أيضاً تنطوي بالنسبة اليها ، نحن أبناء العصر الراهن ، على أفكار لم يخب بريقها ولم تندثر ولن تندثر قيمتها . انك وانت تقرأ دون كيشوت تدهش رغما عنك من التقارب بين أفكار عصرنا الأساسية وافكار سرفانتس حول الدفاع عن الضعفاء والمضطهدين باعتباره واجب الانسان المقدس ، وحول العصر الذهبي « حيث الناس لم يكونوا يعرفون

التملك » ، بين أفكار عصرنا وآراء الكاتب حول العصر الحديدي والوطن والحروب العادلة وغير العادلة والسلام والحرية .

ان هذا « الجوهر » التقديمي في دون كيشوت هو انني اجج حقد الفاشيين الأسبان على الرواية وكاتبها وجعلهم يحذفونها من تاريخ الأدب الأسباني باعتبارها تهدم الايمان بالأصالة الأسبانية المقدسة .

ويسمى رجعيو اليوم من شتى الاتجاهات والمستويات الى تشويه الرواية الخالدة دون نجاح . انهم يواصلون ذلك العمل القذر الذي بدأت الرجعية الاسبانية منذ ان كان كاتبها على قيد الحياة .

الأدب الانكليزي في النهضة

مقدمة :

كانت قفزة المسرح على يد شكسبير ابرز ظاهرة في الأدب الانكليزي خلال عصر النهضة . وقد طمست هذه الظاهرة ماعداها من الظواهر في ذلك العصر حتى ان المتبع المتعجل لا يكاد يرى شيئا سواها تماما كما هو الشأن بالنسبة الى سرفانتس في الأدب الاسباني .

شكسبير :

ولد شكسبير (١) في بلدة ستراتفورد اون ايفون الريفية الصغيرة لأب حرفي وتاجر . لم يتلق سوى تعليم ابتدائي . وعندما بلغ الصبي العشرين من عمره غادر بلدته التي ولد فيها ليظهر بعد خمس سنوات ممثلا في فرقة مسرحية لندنية . وبعد أن جرب حظه في المسرح حاول أن يحصل على اعتراف الناس به كشاعر فنشر قصيدتين « فينوس وأدونيس » و « لوكريتيي » يقال انهما لقيتا نجاحا عند القراء المثقفين . غير أن الشعر لم يكن يحقق كسبا يستطيع الانسان أن يعيش منه . وهكذا عاد شكسبير الى كتابة المسرحيات لفرقة بمعدل مسرحية أو مسرحيتين في العام . ويجدر بنا أن نذكر هنا أن كتابة المسرحيات كانت ايضا لاتدر على شكسبير دخلا كبيرا ، وأن شكسبير كان يحصل على مايعيش به من دخله كممثل ومساهم في الفرقة التي عدتها الأوساط المسرحية آنذاك أفضل الجمعيات المسرحية واكثرها تضامنا وانسجاما .

لقد بنت هذه الفرقة لنفسها مسرحا كبيرا اطلقت عليه اسم « غلوبوس » وفازت في عام ١٦٠٣ بلقب الفرقة المسرحية الملكية . وكان اعضاؤها يقدمون ، في العادة ، عروضهم الى جمهور المدينة المتنوع ، أما في الأعياد فكانوا يقدمون حفلاتهم المسرحية في البلاط .

(١) يقول المؤرخون أن ويليام شكسبير عد في كنيسة ستراتفورد في عام ١٥٦٤ .

وهكذا تتالت الأعوام وشكسبير يكتب المسرحيات ويشترك في أدائها (وفي أداء المسرحيات التي يكتبها الآخرون أيضا) ، ويدخر التثود ثم يحولها الى املاك ثابتة في موطنه ستراتفورد . وحين جاوز الأربعين اعتزل مهنة التمثيل وعاد الى ستراتفورد حيث اشترى اكبر بيت حجري في المدينة فتضى فيه الأعوام الأخيرة من حياته بين أعضاء أسرته (زوجته وابنتيه وابنه هاملت الذي توفي في الحادية عشرة من عمره) وتوفي شكسبير عن اثنين وخمسين عاما ودفن في الحرم المحلي باعتباره واحدا من أعظم مواطني مدينة ستراتفورد .

من الذي كتب مسرحيات شكسبير :

هناك تنافر بين حياة ابطال شكسبير الساطعة المليئة بالأحداث وبين حياة مبدعيها الرتيبة العادية . وهذا مادفع المتشككين الى التساؤل عن الكيفية التي استطاع بها هذا الممثل الصغير الذي لم يحصل على ثقافة جامعية كتابة مسرحيات تحتوي على كل تلك الأحداث غير العادية ، وعلى كل أولئك الأبطال والعواطف الجامحة ، انهم لم يصدقوا ان انسانا لم يتم تعليمه الجامعي يستطيع أن يضمن أعماله الأدبية أفكارا عميقة مازالت الى يومنا هذا تنتزع اعجاب اعظم المفكرين . ومن الطبيعي أن يبدو ذلك مستحيلا في نظرهم ماداموا يطابقون بين العقل والموهبة وبين الشهادات والألقاب العلمية .

بل لقد وجد من أراد ان ينتزع من الممثل المتواضع ابن بلدة ستراتفورد حتى تسميته مؤلفا للأعمال التي ابدعها . وقبل هؤلاء نسبة تلك المسرحيات الى الفيلسوف فرنسيس بيكون أو الى أي ارسقراطي مثقف في ذلك الزمن مثل الأمير أو كسفورد أو داربي أو لايتلند . ولكن تلك الرومانتيكية المزيفة التي عقد المتشككون لواءها فوق هامة كاتب المسرحيات الشهيرة ، لاتقربنا من الحقيقة بل تبعدنا عنها .

خصائص تقنية في مسرحيات شكسبير :

ان مسرحيات شكسبير بالنسبة اننا ظادرة عظيمة من ظواهر الأدب . وكذرون يظنون ان شكسبير كتبها لتنشر . ولكن مايميز مسرحيات شكسبير حقا هو انها لم تكتب لتقرأ ، بل ان كومبدياته وتراجيدياته مكتوبة على شكل حوار معد للاخراج المسرحي .

هكذا ابداع شكسبير مسرحياته ولذا فهو لم يسمع حتى الي رؤيتها مطبوعة

كتب شكسبير مسرحياته لفرقة بعينها . وكل دور فيها كان مكتوبا للممثل محدد روعيت قدراته اثناء كتابة الدور . حتى عدد الشخصيات الرئيسية في تلك المسرحيات كان يتوقف على عدد أعضاء الفرقة .

فعلى سبيل المثال ، لم يكن هناك ممثلات في انكلترا آنذاك ولذا كان الممثلون الأطفال يقومون بأداء الأدوار النسائية . وكان عدد هؤلاء الأطفال في فرقة شكسبير يزيد تارة وينقص أخرى ، ويمكننا تحديد هذه الزيادة وذلك النقصان من خلال عدد الأدوار النسائية في مسرحيات شكسبير المكتوبة في أعوام مختلفة

وهاكم مثالا آخر : كان عدد أفراد الفرقة لا يزيد عن ستة عشر ممثلا . ولذا فان شكسبير كان يلجأ ، في حال كتابة مسرحية ذات شخصيات كثيرة ، الى صياغة المسرحية بحيث يستطيع الممثل الواحد أداء دورين ، أحدهما في البداية والثاني في النصف الثاني من المسرحية . كما راعى شكسبير أيضا كون الممثل الذي يؤدي دورا كبيرا يتعب في خلال العرض ، ولذا نجد أنه نظم الأحداث بحيث لا يضطر هاملت أو فالستاف أو عطيل أو لير أو مكبث الى الظهور في كل مشهد . وراعى شكسبير بالإضافة الى ذلك حالة المشاهدين العاطفية فجعل بعد المشاهد ذات التوتر الدرامي الشديد مشاهد مريحة مضحكة أشرك فيها المخرجين .

ان هذه الخصائص ماكانت لتنشأ في مسرحيات شكسبير لو لم يكن كاتبها يفهم العمل المسرحي بجميع تفاصيله ولو لم يكن خياله المبدع بحسب ظروف المسرح الماموسة . مثل هذه الأمور لم تكن لتخطر ببال الفلاسفة والارستقراطيين لو أنهم ألفوا مسرحيات في مكانهم المأدبة . ان مسرحيات شكسبير ولدت على خشبة المسرح الشعبي في عصره وامتزجت بطبيعة ذلك المسرح الى حد يجعلنا الآن ، وبعد أن اندثر تكنيك مسرح عصر النهضة ، نستطيع تحديد صفات ذلك التكنيك الى درجة كبيرة من خلال قراءة تلك المسرحيات .

موازنة بين مسرح شكسبير والمسرح الكلاسيكي : تقديم :

لقد كان من المستحيل على المرء أن يتعلم تذوق مسرح شكسبير في جامعات تلك الأيام . فالعلم الجامعي ، كان آنذاك ينظر باحتقار الى المسرح الشعبي ويدين المسرحيات التي تعرض من فوق خشبته ادانة قاطعة . كانت جامعات ذلك العصر تدرس نماذج من

المسرحيات اليونانية والرومانية وخاصة المتأخرة منها . أما الكتاب ذوو الثقافة الجامعية فكانوا يكتبون مسرحيات للمثقفين يقلدون فيها تراجيديات سينيكا وكوميديات بلاوتوس وثيريتسي . وعندما قدم كتاب مسرحيون جامعون متخرجون من اكسفورد وكيمبردج الى لندن ، أمثال مارلو وغرين وبيبل وكيد وشرعوا يعيشون من كتابة المسرحيات للمسرح الشعبي اضطروا الى نسيان قواعد الدراما التي تعلموها في الجامعة والى الكتابة بتلك الروح التي اعتادها النظارة من عامة الشعب . لقد جددت هذه « العقول الجامعية » المسرحية بفضل موهبتها الشعرية أكثر من تجديداتها إياها بفضل ثقافتها . وهيات هذه « العقول » التربة لشكسبير فاستفاد من كثير من أساليب المسرح التي ادخلتها . غير أن الأمر الأهم من ذلك هو الموهبة الشعرية والمسرحية التي كان شكسبير يملكها والتي كانت تفوق مواهب من سبقوه جميعا . لقد قلنا من قبل ان مسرح شكسبير نما على تربة وتقاليد المسرح الشعبي . وهو لا يدين للمسرح القديم الا بالقليل . فالدراما الكلاسيكية القديمة تتميز بوحدة بنيتها الصارمة . الأحداث في المسرحية القديمة تجري ، عادة ، في مكان واحد وفي خلال فترة زمنية قصيرة لاتدوم أكثر من يوم ، ولا تشتمل المسرحية القديمة على أكثر من حدث واحد يجري تصويره دون تشعب ، بل ان الحدث في التراجيديات القديمة يبدأ قبيل الحل مباشرة .

أما مسرح شكسبير فلا يتقيد بأية اطار صلبة ، المسرحية لاتصور حدثا واحدا بل سلسلة من الأحداث يرى المشاهد من خلالها نشوء الصدام وتطوره وتعقده وحله مع جميع التفاصيل الممكنة الكثيرة . بل انه في كثير من الأحيان يرى حياة الانسان كاملة ويشاهد مصائر جميع المشتركين في الأحداث الى جانب مصير البطل والبطلة .

وكثيرا مايصور شكسبير خطين ، وأحيانا ثلاثة خطوط ، من الأحداث المتوازية . وقه يجد المرء أن بعض المشاهد غير مرتبط بالحدث الرئيسي ، ولكن ذلك ضروري ، على نحو خاص ، من أجل انشاء الجو الملائم ورسم الظروف الحياتية التي يتطور فيها الصدام التراجيدي أو الكوميدي .

ان مسرحيات شكسبير أشبه بالرسم في حين أن المسرحيات القديمة اشبه بالنحت ففي المسرحية القديمة تبدو شخصية البطل (أو البطلة) العظيمة الثابتة اشبه بتمثال رائع في حين ان مسرحيات شكسبير تحتوي على شخصيات متنوعة جدا تجعل هذه المسرحيات اشبه بلوحات زاهية غنية بالألوان والتفاصيل المشوقة .

حدد العصر القديم المسرحية من حيث طابعها العام تحديدا صارما . فكانت هناك اما مسرحيات مأساوية واما مسرحيات هازلة — اما تراجيديا واما كوميديا ، أما عند شكسبير فيتعايش الجدل مع الهزل ، ففي تراجيدياته كثير من المزاح وفي كوميدياته تجري أحيانا أحداث قريبة جدا من المأثري .

لقد أدخل شكسبير على المسرحية مبادئ فنية هامة جديدة وكثيرة لم تكن موجودة في عالم الفن من قبل . فبطل المسرحيات القديمة ، مثلا ، لا يمتلك سوى صفة مهمة واحدة ، أما بطل (أو بطلة) مسرحيات شكسبير فيمتلك صفات الشخصية الحية بكل غناها الروحي . أضف الى ذلك أن شكسبير صور ابطاله في تطورهم . وهذا التعديل الفني الجديد لم ينسأ الفن فحسب ، بل أغنى فهمنا لطبيعة الانسان بوجه عام .

الحياة الاجتماعية والمسرح في عصر شكسبير :

ان مثل هذه الاكتشافات الفنية لا يمكن أن يتحقق الا على يد فنان عبقرى ولكن العباقرة يحتاجون أيضا الى ظروف تساعد على نمو غرسات العبقرية التي زرعها الطبيعة في نفوسهم . وكان من حسن حظ شكسبير أنه عاش في زمن ملائم للابداع في جوانب كثيرة منه .

لا يمكننا أن نقول ان ذلك الزمن تميز بحرية كبيرة . فالملكية المستبدة كانت سائدة في إنجلترا آنذاك . وكانت الفروق صارخة بين ثراء الصفوة وفقر الشعب . ولكن التغييرات شملت كل شيء . لقد تغير وضع الفئات المختلفة في المجتمع ، فازدادت قوة الأثرياء من أبناء المدن وفقدت الكنيسة الجبروت الذي كان لها في الماضي وتوسع أفق الانكليز الفكري لتزايد مغامراتهم ورحلاتهم البحرية بحثا عن البضائع الجديدة والأراضي الجديدة .

ونشأت حرية نسبية بسبب تحرر الانسان من القيود التي كانت تربطه ببيئة اجتماعية اجتماعية معينة الى الأبد في العهد الاقطاعي . وراح الناس يغادرون أوطانهم بحثا عن السعادة والثروة . بينما كرس بعضهم حياته للنشاط المثقافي .

لقد فتح العصر مجالات واسعة أمام شتى أنواع النشاط الانساني ، وعلى الرغم من أن السلطة كانت تتبع الامور بعين يقةلة لثمنع كل تطاول على النظام القائم أو على شخص الملك ، فانها — أي السلطة — لم تكن تحد من مبادرات الناس في الأعمال التجارية أو العلم أو الفن .

والذا فقد كان باستماعة النمن ان يعالج التناقضات الحياتية بحرية . وكان ذلك باستماعة المسرح بوجه خاص لأن جوهره هو تصوير التصادمات الانسانية . هكذا أصبح المسرح تسلية الشعب المفضلة . وبلغ عدد المسارح الدائمة في لندن في نهاية القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر ستة مسارح ، أضف الى ذلك ان الممثلين كانوا يقدمون عروضهم في الفنادق ، وان الفرق الجواله كانت تجوب البلاد من أقصاها الى أقصاها . صحيح ان البوريتانيين حاولوا منع نشاط أولئك الممثلين ولكن الدولة كانت تحميهم ولا تحرم عليهم سوى امرين :

١- المساس بالملك والحكام الأحياء .

٢- المساس بالمعتقدات الدينية .

وقد التزم الممثلون بهذه الشرطين فكانوا يقدمون عروضاً مسرحية تصور مصرع يوليوس قيصر أوريتشارد الثاني أوهري السادس أو ما شابه ذلك ، ثم يقدمون المشاهد في نهاية العرض الى الصلاة معهم والدعاء بدوام صحة الملكة اليزابيث التي كانت تحكم إنجلترا آنذاك .

وحل المسرح محل الكتب عند الشعب . وحول الكتاب المسرحيون الى حوار كل ماهو طريف ومشوق في الأدب القديم والحديث . وكان باستماعة المرء أن يشاهد في الحفلات المسرحية حرب طروادة ومصرع الجمهورية الرومانية ومغامرات فرسان العصور الوسطى وتاريخ حياة الملوك الانجليز . لقد صور المسرح كل شيء بروح النظرة الانسانية التي نشأت في عصر النهضة .

كانت الأخلاق الجديدة التي نادى بها الانسانيون تدعو الانسان الى تطوير تلك الغرسات التي زرعتها الطبيعة في نفسه ، والى أن يكون دائماً النشاط والحيوية وتدعوه الى معاناة كل عاطفة والحصول على كل رفاه ممكن في الحياة . والفن الذي ابدعه الانسانيون ، بما في ذلك مسرحيات شكسبير ، يصور أناساً نشيطين اقوياء يتصفون بالعزيمة والتصميم ولا يهابون الاخطار . ان كلا من أبطال ذلك الفن يريد اظهار ذاته كلها وتجربة جميع امكانيات الحياة . انهم لا يعرفون حداً لاندفاعهم في الحب أو في العلم أو في مراتب الدولة .

ولم يكن المشاهدون الذين يؤمنون المسرح لمشاهدة أعمال شكسبير ومعاصريه ليهتموا بالأمور اليومية العادية . فالعصر الذي يعيشون فيه هو عصر البحوث العظيمة والمغامرات

الجريئة . ونظارة المسرح الذين يعاصرون امكانات الزمن الالامحدودة المتاحة للكثيرين ، ان لم نقل للجميع ، ويرون ارتقاء وسقوط الشجعان المغامرين ، كانوا يريدون من المسرح ان يتلاءم مع شعور الحياة المختلج في نفوسهم . واستجاب المسرح لارادتهم هذه ، فكانت مغامرات الشباب الذين يتجاوزون جميع العقبات من أجل الالتقاء بالمحبة أوالرجال الذين تدفعهم الشهوة الجاحمة الى الثروة والسلطة حتى الى ارتكاب الجريمة ، الموضوع الغالب في مسرحيات ذلك الزمن .

وهكذا قدم المسرح التسلية عن طريق عرضه الكثير من القصص المشوقة واعطى المعرفة بتصويره احداث الماضي الحقيقية واغنى العقل والمشاعر بكشفه عن تعقد الحياة والطبيعة الانسانية .

لقد كانت بعض جوانب هذا المسرح بسيطة الى أبعد حدود البساطة فخشيته ساحة خالية من الديكورات المعقدة ، اذ يكفي وجود سرير لتحويلها الى غرفة نوم أووجود عرش لتحويلها الى قصر ملكي . ومن أجل تصوير ملكة كان يكفي أن يخرج اربعة ممثلين يحملون السيف والترس . غير أن البدائية النسبية في الوسائل الظاهرية لم تمنع المسرح من أن يصبح مكان ابداع أعظم المسرحيات في تاريخ العالم .

ان فن شكسبير المسرحي يتناز جوهريا عن فن اساتذة المسرح الذين وجدوا تحت تصرفهم مسارح غنية بالديكور والوسائل الأخرى التي تمكنهم من تصوير عصر الحدث ومكانه تصويرا دقيقا . وقد سد شكسبير هذا النقص في الوسائل الخارجية بالوصف الشعري على لسان شخصه . وكان شكسبير يمتلك سحر الكلمة . فبضعة عبارات قصيرة يتبادلا الحراس في المشهد الأول من « هاملت » تخلق عند المشاهد احساسا بحلول ليلة مشحونة بالقلق ، وفي « الملك لير » تخلق كلمات الملك العجوز في السهب احساسا بهبوب العاصفة .

المسرحية التاريخية :

ولكن عبقرية شكسبير لاتنحصر في قدرته على ارغامنا على احساس جو الحدث الخارجي وطبيعته بقدر ماتنحصر في كيفية كشفه عن تعقد التصادمات الحياتية والطبائع البشرية .

ان شكسبير لم يمتلك هذه المهارة دفعة واحدة . انه يصور لنا في مسرحياته التاريخية المبكرة — « هنري السادس » و « ريتشارد الثالث » و « الملك جون » كثيرا من الأحداث

المسرحية وكثيرا من الشرور الانسانية ، ويكشف لنا فيها بدقة عن آلية الحياة السياسية ، ولكن ابطال هذه المسرحيات ذوو طبيعة غير معقدة فهم اما شريريون واما ضحايا .

واول مسرحية يصور لنا فيها شكسبير الملك شخصية انسانية متعددة الجوانب هي « ريتشارد الثاني » حيث يقدم لنا في هذه المسرحية صورة ملك طاغية تتكشف نفسه عن انسانية عميقة عندما ينتقل الى ضحية .

غير ان عبقرية شكسبير في كتابة المسرحية التاريخية تتجلى على اوضح وجه في « هنري الرابع » حيث نجد كل بطل من ابطال هذه المسرحية التي تصور الصراع على السلطة ، شخصية متميزة فريدة . ان الميزة الاساسية في هذه المسرحية هي كونها لا تصور ماييجري في مقدمة المسرح التاريخي ، في الطبقة العليا فحسب ، بل تصور ايضا ماييجري خارج ابواب التاريخ ، حيث يعيش اناس بميلدون عن اهتمامات الدولة العظمى ، غارقون في همزهم الصغيرة والعادية جدا . ان تصوير التاريخ على هذا النحو ونزع قناع الفخامة والتهويل عن وجهه ، اكتشاف في شكسبير مهم الى اقصى حد . ومما يزيد في اهمية هذا الاكتشاف ان شكسبير جسده في صورة ذات قدرة تعبيرية خارقة هي صورة الفارس المنهار فالستاف .

ان فالستاف مثال على ذلك التعقيد وذلك العمق اللذين يتصف بهما تصوير الشخصية الشكسبيرية . فليس هناك ماهو أسهل من تعداد عيوب فالستاف ولكنه مع هذه العيوب كلها ليس شخصية منفرة ، بل هو ، على العكس من ذلك ، جذاب ومحجب الى النفس . انه ، على كل حال ، أكثر شخوص المسرحية جاذبية .

وسر الجاذبية التي يتصف بها فالستاف هو حبه الطافح للحياة . ففي صورته يتجسد انتصار الحياة على الواجب الأخلاقي والالتزام تجاه الدولة . وحبه للمشاكلة يضيء على كل تصرف من تصرفاته بلابع المرح .

لو أن فالستاف كان جسدا فقط لأثار التقزز في نفس المشاهد . ولكن كل ما فيه من عيوب نعرفها يخفي وراء ذكائه ومرحه . انه يجعلنا عزلا ويصد بمزاحه أي اتهام نوجهه اليه . وقدرته على الهزء بكل شيء ، حتى بعيوبه ، ترغمنا على عدم تطبيق مقاييس صارمة بحقه كتلك التي نقيس بها سلوك الآخرين .

ان فالستاف في « هنري الرابع » مهرج بين الأبطال .

الكوميديا :

بدأ شكسبير في الكوميديا ، كبدايته في المسرحية التاريخية ، بتملك الحدث الخارجي فكوميدياته المبكرة أقرب الى الأعمال الهزلية وموضوعاتها ليست أكثر من حكايات غرامية ذات صبغة رومانتيكية مليئة بالمغامرات وتتمص الشخصية لغير صفاتها والمغالطات والالتباس المضحك . هذا مانجده عموما في كوميديات شكسبير « جهود الحب الضائعة » و « حلم ليلة صيف » و « جمعية بلا طحن » وغيرها . ولا تتعد الأحداث المسرحية الا في « تاجر البندقية » و « واحدة بواحدة » حيث تسحق هذه الأحداث - الطابع الرومانتيكي وتضفي على هذين العاملين طابع القنامة . ولكن هذه السحب التي تتجمع في السماء لاتبقى طويلا بل سرعان ماتتفرق وتتلاشى .

ان كوميديات شكسبير تكاد تكون خالية من العناصر الانتقادية .

فالمضحك فيها لايقترن بالسخرية من عيوب الأفراد أوعيوب المجتمع بأسره . ان هذا المضحك نتاج التحوير أوالمصادفات الطريفة أوالالتباس .

ويرافق المرح في كوميديات شكسبير مع الطابع الغنائي بل يتداخل معه في بعض الأحيان . وهذا يظهر بوضوح في « حلم ليلة صيف » وفي « الليلة الثانية عشرة » وغيرهما . تختلف كوميديات شكسبير عن الأعمال الكوميديية التي سادت على المسرح منذ أواسط القرن الثامن عشر وحتى يومنا الحاضر . فالكوميديا بعد شكسبير تحمل طابع التعرية في اغلب الأحيان . أما كوميديات شكسبير فتتصف بالمرح الصرف . وهي في مرحها هذا تشبه مهرجانات العيد لأنها تثير في النفس البهجة والغبطة . اصف الى ذلك انها تشبه مهرجانات العيد لسبب آخر ايضا .

بعد القرن السابع عشر تحول المسرح الى مؤسسة ثقافية مستقلة عن واقع الحياة اليومي . وقد ابتعدت هذه المؤسسة عن الحياة الى حد انها اصبحت وسيلة لتسلية قسم ضئيل فقط من المجتمع .

غير أن الحال لم تكن كذلك في العصر القديم . فالعروض المسرحية في اليونان القديمة كانت جزءا من الاحتفالات الجماهيرية . والشيء نفسه يمكن قوله عن المسرح الشعبي في العصور الوسطى . وقد عاش شكسبير في مرحلة الانتقال مما جعل مسرحه يحتفظ بكثير من عناصر الاحتفالات الشعبية في الوقت الذي شرع يتحول فيه الى مسرح بالمعنى المعاصر .

ولذا فنحن نجد في كوميديات شكسبير عناصر اللهو الشعبي الصريح . كما أن بعض عروض مسرحه الكوميدية كانت تجري في أيام اعياد محددة وهذا واضح من اسماء هذه العروض (« حام ليلة صيف » - عيد ايار ، « الليلة الثانية عشرة » - آخر ليلة في أعياد الميلاد) .

كل ذلك يجعل من الصعب ، بل من غير الضروري ، تحديد موضوعات أغلبية كوميديات شكسبير . ان محتواها هو دائما الحب والصداقة وباعثها الاحساس البهيج بجمال الحياة وفرحة العيد .

ثمة صفة هامة أخرى من صفات الكوميديا الشكسبيرية هي الاحساس بالقرب من الطبيعة . وليس من قبيل العبث ان ينال أغلب أبطال هذه الكوميديا سعادتهم في احضان الطبيعة في الغابة .

ان التماسك وقوة الشخصية هما الصفتان اللتان تميزان أبطال وبطلات كوميديا شكسبير . ونخص هنا بالذكر البطلات الشكسبيريات الرائعات ، الصبايا الجميلات المخلصات في الحب الصامدات في خضم الحياة الذكيات ذوات العاطفة المرفهة . والى جانب هؤلاء الابطال ذوي الصبغة الرومانتيكية يقدم لنا شكسبير مجموعة كاملة من الشخصوص الكوميدية « المهرجين »

ان الشعور الربيعي البهيج بلذة الحياة لم يبرز في أي من أعمال شكسبير مثلما تجلى في كوميدياته .

غير أننا نعرف « شكسبير » آخر أيضا هو ذلك الكاتب المبدع الذي كان يفكر بعمق بتناقضات الحياة والذي كان يغضب من اعماقه لظواهر الشر التي يصطدم بها في الواقع . اننا نقصد بكلامنا هذا شكسبير مبدع التراجيديات الخالدة (روميو وجوليت) و (هاملت) و (عطيل) و (الملك لير) و (مكبث) .

التراجيديات :

لقد كان شكسبير كاتباً مسرحياً موهوباً منذ صباه عندما كتب تراجيديته العاطفية الرائعة « روميو وجوليت » غير أن السنين اكسبت الكاتب العبقرى خبرة كبيرة في شؤون الحياة انضجت أفكاره واغنتها الى أبعد الحدود . ويستطيع المرء ان يلمس ذلك بسهولة عند

الموازنة بين تراجيديات شكسبير المبكرة وتراجيدياته المتأخرة . كما يلمس المرء من خلال هذه الموازنة اختلافا في مزاج الشاعر ونظرته العامة الى الأشياء . ان تراجيديا الشاين روميو وجوليت كلها نشيد للحب ينتهي بانتصارهما المعنوي على عالم الشر وعلى العداوة بين أسرتي مونتيجي وكابولي . اما في التراجيديات التالية فالأبطال أقل جمالا ، ولكن الأمر الأكثر أهمية هو أن مصرع الأبطال لا يبحث الشر من العالم . ان طابع التراجيديات المتأخرة أشد قتاما . وتراجيدية الحياة فيها عميقة الى حد لا مثيل له في التراجيديا من قبل شكسبير أو بعده . واذا ما وجد المرء في هذه التراجيديات ملاحظات حول الحياة تفصص بالمرارة والحزن فذلك ليس ناتجا عن اخفاق مني به الكاتب أو مصيبة اصابته . فالأعوام التي أبداع فيها شكسبير هذه المسرحيات التراجيدية كانت أفضل أعوام حياته من جميع النواحي .

مالذي دفع شكسبير اذن الى ممارسة هذا اللون من الابداع ؟ أهو الاهتمام الفني المجرد ورغبة الكاتب في البرهان على أنه يجيد كتابة التراجيديا بمهارة لاتقل عن مهارته في كتابة الكوميديا والمسرحية التاريخية ؟ .

اننا وان سلمنا بذلك لانستطيع ، ونحن نتعرف . على تراجيديا شكسبير الا أن نشعر بوجود شيء أكبر من مجرد النسيج الى تملك لون جديد من ألوان الفن المسرحي .

لقد كان شكسبير فنانا ورجل فكر . انه فكر كثيرا في امور الحياة والانسان وجميع مسرحياته ملأى بتلك الأفكار . كان شكسبير يرى شرور الحياة باستمرار . ومسرحياته التاريخية حول مصائر الملوك الانكليز وكذلك (يوليوس قيصر) تزخر بصور تلك الشرور حتى كوميديا شكسبير تظهر ، الى هذا الحد أو ذاك ان الغيرة والحسد والحقد والقسوة ظواهر تعيق الحب والصدقة . ولكن شكسبير ظل في السنين العشر الأولى من حياته الأدبية يؤمن بإمكانية انتصار بدايات الحياة الحيرة على بداياتها الشريرة .

غير أن الشر ينتصر في أغلبية تراجيديات شكسبير المتأخرة . قد يحدث ان يصاب الشر بهزيمة ظاهرية كما في مكبث فالشرير الذي استولى على العرش يقهر في نهاية المطاف ولكن جوهر التراجيديا ليس في الصراع بين الملك السفاح مكبث وخصومه ، بل هو في وقوع ذلك الانسان الجميل النبيل المتمتع بصفات البطولة الأصلية تحت سيطرة الهوى الطائش وحب السلطة الذي دفعه الى ارتكاب الجرائم وراقة الدماء .

ان الدوافع الاجتماعية قوية دائماً ومهمة في تراجيديات شكسبير . وان عدم المساواة بين الطبقات والظلم الاجتماعي وطغيان السلطات ، أمور تبدو واضحة في تراجيدياته الى حد يجعلنا لانتحتاج الى شرحها شرحاً مفصلاً .

لقد كان شكسبير ، مثل جميع انساني عصر النهضة ، يرى الانسان (سيد الطبيعة) وشبيه الاله . وكلما ازدادت معرفة شكسبير بالحياة ازداد بعد الانسان عن الكمال وضوحاً له . ولم يكن مقياس شكسبير الاناس الضحكين العاديين فنظر شكسبير كان يتوجه دائماً الى الناس القيمين خلقاً الاذكياء الشيطانيين ذوي العزائم الصلبة والمواهب المتنوعة والشجاعة . وبين هؤلاء الناس العظماء حقاً ، الموجودين في قمة السلطة والقوة كان يجد عدم الكمال والعيوب التي تفوق عيوب الناس العاديين جسامة وفضاعة .

من أين يأتي الشر الى نفس الانسان وكيف ينفذ اليها ؟ ما الذي يدفع الناس الى تخريب حياتهم وحياة الآخرين والى زرع الموت والدمار من حولهم ثم الهلاك دون نيل السعادة الحقيقية ؟ .

يستطيع المرء ، إذا أراد ، ان يستخلص مواعظ اخلاقية من مسرحيات شكسبير . ولكن هذه المواعظ ستكون مسطحة دائماً وغير عميقة . باستطاعتنا ان ندين تردد هاملت وغيره عطيل وطيش الملك لير وطغيان مكبث وتهالك انطونيو على اللذة الجسدية ، ولكن هل تكفي ضفة واحدة ، وان كانت مصيرية بالنسبة الى البطل ، لتحديد مستوى شخصيته ؟ طبعاً لا . وهنا يبرز فهم شكسبير للانسان بكل شموله وقدرته على رؤية الشخصية الانسانية بكل تنوعها وغناها . .

ان لكل بطل من أبطال شكسبير شخصية غنية متعددة الجوانب . فهاملت يمتلك شخصية أمير حقاً . انه مقاتل وعالم وشاعر يمتلك قوة تفكير هائلة ورقة احساس تفوق الوصف . وعطيل قائد عسكري جميل النفس شديد الثقة بالناس نقي المشاعر صارم تجاه خيانة الآخرين ولكنه أشد صرامة في محاسبة نفسه على أخطائها . و (لير) ملك مطلق الصلاحية يتمتع بحب واخلاص أفضل الناس وأشدهم تمسكاً بأهداب الاخلاق . أنه يبدو لنا في البداية مستبدًا طائشاً ولكننا نكتشف فيما بعد أنه انسان كبير القلب طمست السلطة الكبيرة التي يتمتع بها أفضل صفاته الروحية ، فلم تظهر الا بعد أن أصبح هو نفسه ضحية الظلم والطغيان . ومكبث قائد عسكري موهوب وانسان صلب قوي الارادة

شجاع في القتال شديد القسوة ولكنه الى جانب ذلك ، رقيق النفس في كل ما يخصه هو نفسه . أما مالك نصف العالم القديم القائد انطونيو فدكي بارع في السياسة ومماثل متمرس اكسبته المعارك صلابة عظيمة ولكنها لم تقص على نصارة نفسه فهو يعيش الحياة الجميلة ويعرف لذة الحب الجارف الجاسح .

ان جوهر مأساة ابطال شكسبير ليس موتهم . انهم جميعا لا يخافون الموت ، ما عدا هاملت الذي عذبه سر الموت طويلا ولكنه تغلب على الخوف منه أخيراً . وهم جميعا يواجهون الموت بهدوء بطولي فروميو وجوليت وعطيل وانطونيو و كليبواترة ينتحرون أما الآخرون فيسيرون للافاة الموت بخطا ثابتة . حتى مكبث الذي يظل يقاوم حتى اللحظة الأخيرة . ، يتمنى في قرارة نفسه مجيء النهاية التي تضع حدا لآلامه . وعلى الرغم من أن موت انسان قيم حدث تراجيدي بحذ ذاته ، فان مستوى تراجيديات شكسبير ليس الموت الفيزيائي للانسان وانما موته المعنوي الاخلاقي . ان محتواها هو ما يدفع الانسان نحو ذلك الدرب المصيري المنتهي بالموت .

بهذا المعنى تكون مأساة هاملت الحقيقية بتحطمه ، وهو الانسان ذو الصفات النفسية الجميلة الرائعة ، عندما اكتشف جوانب الحياة القظيمة — الغدر والخيانة وقتل الأقرباء . لقد فقد ثقته بالناس والحب وفقدت الحياة قيمتها في نظره . انه يتظاهر بالجنون وهو على حافة الجنون فعلا بسبب ادراكه فظاعة الناس الخونة مصاصي الدماء الخائثين بالقسم المرائين المتناقضين وهاملت يجد في نفسه القدرة على النضال ولكنه لا يستطيع ان ينظر الى الحياة غير نظرة المتألم المفجوع .

مالذي كان السبب في مأساة هاملت النفسية ؟ انها نزاهته وعقله وحسه المرهف وايمانه بالمثل . فلو كان مثل كلاوديوس وبولونيا ولايرت وغيرهم لاستطاع ان يعيش مثلهم فيعيش وينافق ويتكيف مع عالم الشرور . ولكنه لا يستطيع الاستسلام وهو ، في الوقت نفسه ، لا يعرف السبيل الى النضال والانتصار .

وهكذا نجد ان مأساة هاملت تكمن في نبل طبيعته ، والشئ نفسه يمكن ان يقال عن عطيل . برغم ان الحادث هنا يختلف تماما : يرتكب عطيل جريمة فظيعة بقتله ديدمونة المحبة المخلصة التي هجرت أباهما ونجوازت اختلاف العرق وفارق السن . انه ضحية ثقته

المتناهية بالناس وسرعة انفعاله . أما ياغو الشرير فتستولي عليه رغبة نفث الشرور وتخريب حياة الناس ولا سيما المتفوقين نبلا وطهارة . انه يغذي غيرة عطيل بمهارة . ويعاني المغزلي النبيل ألما فظيعة بسبب اقتناعه بخيانة ديدمونة . وأخيرا يتمالك نفسه (من وجهة نظره طبعا) فيحكم على زوجه ويقتلها لانه ظن أنها دنست حبهما وحطمت أقدس علاقة بين الناس - تلك العلاقة القائمة على أساس الثقة والاخلاص .

وبعد أن يعيش عطيل مأساة الغيرة يكتشف انه ارتكب جريمة مزدوجة حين صدق رجلا شريرا وأدلة مزيفة . انه محرم في حق حبه وفي حق حب ديدمونة واخلاصها له وهي التي بقيت على حبها واخلاصها له حتى النفس الاخير .

ان عطيل يقتل نفسه ولكنه يموت مدركا أن حب ديدمونة الذي أضاع حياته لم يكن وهما . واذن فقد كان في حياته شيء رائع أصيل . ومأساته تكمن في كبره دمر ذلك الشيء الرائع بيديه حين وقع تحت سيطرة انفعال طائش . لقد أخطأ خطأ فظيحا ولكنه كان مدفوعا بانبل المشاعر .

ان هاملت وعطيل يفقدان أمام أعيننا نفسيهما فقدانا مؤقتا ويصبحان ضحية ظروف قدرية ولا يستعيدان حالتها الطبيعية من جديد الا قبيل نهاية التراجيديا بقليل . أما الملك لير فزراه لأول مرة بعد أن تسلبه سلطته فوق العادية نبل روحه الفطري ويبلغ اعتداده بنفسه حدا يتخلى معه عن السلطة لاعتقاده الجازم بقدرته على فرض الاحترام والتقدير من دون تاج ومن دون أملاك . وترغمه الحياة على ادراك خطئه الفظيع فيكشف الحقيقة الرهيبة وهي أن قيمة الانسان في المجتمع لاتنبع من ذاته ، بل تأتي من ثرائه . فلا قيمة لمن لايمتلك شيئا وهكذا يصبح لير نفسه بين هؤلاء الذين لاقية لهم .

لقد جن لير بسبب انهيار جميع مفاهيم حياته السابقة . ثم استولى عليه شعور جديد غريب عنه ، هو شعور الاستسلام وحب التعساء جميعا . ولكن بعد فوات الأوان . انه أعطى بنفسه الأشرار والانانيين السلطة والجبروت . وتموت كارديليا الطاهرة الرائعة التي تجسد الاخلاص في صورتها . واذ يفقد لير ابنته الحبيبة مرة ثانية يفقد قدرته على الاستمرار في الحياة . ويموت اولئك الذين صنعوا الشرور جميعا .

ان الاعتداد بالنفس والانانية يقتلان اسرة لير كلها . ولكن فظاعة الحياة تتجلى في كون تيارها لا يفرق بين المذنب والبريء ، كون الشر الذي يحمله الناس الى العالم أقوى . منهم فلا يستطيعون التكفير عن الذنب الذي ارتكبه بحق أنفسهم وحق غيرهم .

ومكبث شرير ولكنه يختلف عن ياغو (في عطيل) أوادموند (في « الملك لير ») . ياغو وأدموند لا يعترفان بالخير . والشر بالنسبة اليهما طبعي . وليس عندهما ضمير أو شرف . أما مكبث فيفرق بين الخير والشر . وهو يعرف انه عندما يقتل دنكان يخالف قوانين الأخلاق التي يؤمن بقيمتها . أضف الى ذلك انه يعرف قبل أن يرتكب جريمته ، الآلام النفسية التي تنتظره وعلى الرغم من ذلك يقرر الاقدام عليها . ان شيطان حب السلطة يتفوق على الضمير والخوف من العقاب الأخلاقي . ويفقد مكبث الطمأنينة الى الأبد بعد قيامه بجريمة القتل القادرة ويكف عن تصديق الآخرين ويستولي الشك على نفسه . فبشرع يرى في كل من حوله أعداء محتملين فيبطش بهم دون رحمة . لقد توصل الى اللطمة ولكنه فقد القدرة على الاستمتاع بها . انه يثير الشعب والامراء ضده ويستمر في المقاومة حتى النهاية . ومكبث ، حين يدرك فظاعة ما فعله وعدم جدواه بعد أن تحوات حياته الى كابوس دهوي رهيب ، لا يستسلم . حتى عندما يرى الجميع قد انقلبوا ضده بواصل النضال لأن روحه روح بطل وان كانت جرائمه تلطخها ..

لا نكتفي تراجيديات شكسبير بتصوير مصرع الشخصية وانهيارها . ان أبطال هذه التراجيديات أناس غير عاديين يتمتعون بقوة نفسية عملاقة . انهم يخطئون ويسقطون ولكنهم ، برغم ذلك يثيرون اهتمام المشاهد . ففيهم صفات وقدرات انسانية لا يمكن الا أن تجذب المرء ولو قليلا ، وعلى الرغم من أن هذه التراجيديات تكشف لنا عن عدم كمال الناس وعن أخطائهم وجرائمهم فان الانطباع الذي تتركه ليس متشائما .

والسرفي ذلك هو أن هؤلاء الأبطال يحافظون على قيمتهم الانسانية حتى في سقوطهم . ان شكسبير لا يدفعنا الى مناقشة ابطاله أخلاقيا بقدر ما يسعى الى تقريبنا من فهم الطبيعة الانسانية بغض النظر عن كون المشاهد مؤمنا بالأخلاق الدينية أو متحلا من قيد تلك الأخلاق . وفي تراجيديات شكسبير لا يبرز جبروت الانسان فحسب ، بل يتجلى جماله أيضا .

لقد آمن شكسبير بالانسان ومن هذا الايمان اغترف شكسبير الأمل بإمكانية الانتصار على الشر . والافكار المتعلقة بذلك تملأ مسرحياته الأخيرة حيث تراجع الواقعية تاركسة

المجال للاستلوة . ولحل تناقضات الحياة حلا اسطوريا (« العاصفة ») يؤكد انتصار البدايات الخيرة في الحياة .

كان شكسبير يجمع بين موهبتين عظيمتين : القدرة على تجسيد الحياة تجسيدا دراميا فائق الروعة ، والقدرة على سكب رؤيته للحياة في قالب شعري فريد ، ان مسرحيات شكسبير لا توجد من دون الاحداث ، ولكنها لا توجد أيضا من دون شعر . ووحدة الدراما والشعر في مسرحيات شكسبير الكوميديّة والتراجيدية وحدة معنوية . لتد أحب شكسبير دائما ان يعبر عن أفكار ابطاله بصور شعرية « فمولوجات » هاملت وعطيل والملك لير ومكبث تؤثر في النفس بقوة لان درامية الموقف تلاقي تعبيرها الملائم في أحوال هؤلاء الابطال ذات القوة التعبيرية الشعرية الهائلة .

نقد استخدم شكسبير الشعر وسيلة فعالة يتغلب بواسطتها على فضول المشاهدين السطحي تجاه أحداث المسرحية وينفذ الى روحه فيوقظ فيها قوة الخيال التي تساعد المرء على رؤية العالم أفضل مما لو كان ينظر اليه نظرة عملية ذات أهداف تطبيقية .

واليوم عندما نقرأ مسرحيات شكسبير أونشاهدنا لا يقتصر ادراكنا على معرفة الأحداث والابطال ، بل ينشأ في نوسنا احساس عريض بامتلاء الحياة وورقى الى ارتفاع نرى منه مالا نراه ونحن في غمرة حياتنا اليومية .

ان شكسبير أغنى وأعنى من كل ماقلناه في هذه المحاضرات . ولا شك ان من يقرأه سيكتشف الكثير من الأمور الرائعة التي لم يشملها حديثنا هذا . وستكون قراءة شكسبير بالنسبة الى من يتعرف اليه أول مرة جولة في عالم من الصور الفنية الرائعة ، أما من يعرف شكسبير ويحبه فسيبهجه حتما لقاء آخر مع هذا العبقرى الذي أبدع مؤلفات غنية غنى الحياة وعميقة عمق الحياة أيضا .

الفصل الثاني

الكهربائية

مقدمة :

كانت فرنسا بلدا نموذجيا للحكم المطلق الذي ظهر ليؤدي دور المركز في نشر المدينة والاساس في توحيد المجتمع وحقت الملكية المطلقة التي بلغت ذروة سيطرتها في عهد لويس الرابع عشر ، توازنا بين الاقطاعية والبرجوازية ومثلت دور الوسيط فيما بينهما . لقد انهزمت حركات المقاومة التي نظمها بعض الاقطاعيين الانفصاليين . وانهارت أيضا حركة وحدة الطبقات في المدن (حرب المقاتلين ١٦٤٨ - ١٦٦٣) التي سعت الى مقاومة السلطة المركزية . وسحق ريشلييه وما زارين تلك الحركة بقسوة ووطدا مركزية السلطة ، وهذا ما أدى الى انتصار الديكتاتورية العامة في جميع مجالات الحياة فراحت السلطة تسحق كل محاولة للتحرر وكل مبادرة حرة بحزم وقوة . وغدا الواجب أساس سلوك الانسان الذي أصبحت الدولة شيئا غريبا عنه . وأصبح الخضوع للدولة والقيام بالواجب الذي تفرضه أفضل خصال الفرد . وهكذا فقد الانسان حريته وغدا خاضعا لقواعد محددة غريبة عن ذاته . ومقيدا بقوة سلطة الدولة . وبذلك فقدت الدولة قوة وجه وتحدد سلوك الانسان ، وعقلا عاما يجب أن يخضع له الفرد ويعمل تحت تأثيره ساحما . اعمره .

لقد ساعد ازدهار الانتاج الذي يحميه الحكم المطلق على تطور علوم الرياضيات والفلك والفيزياء وغيرها وهذا ساعد بدوره على انتصار الفلسفة العقلانية فليس من قبيل الصدف اذن ان أصبح رينيه ديكارت (١٥٩٦ - ١٦٥١) سيد الفكر وهو الذي صاغ اساس الطريقة العقلانية في بحثه (آراء حول المنهج ١٦٣٧) .

هذه هي بإيجاز شديد ، الظروف التي تكونت فيها نظرية علم الجمال عند الكلاسيكيين ومارس الكلاسيكيون في ظلها انتاجهم الفني .

يلاحظ المرء في المجتمعات ذات الطبقات المتناحرة عدم التساوي في نمو اجناس الفن وانواعه . فثمة نوع من الفن يشغل المركز الأول . ففي عصر النهضة شغلت الفنون التشكيلية هذا المركز . أما في فرنسا في القرن السابع عشر فيشغل الأدب المكانة الاولى ويأتي فن العمارة في المركز الثاني أما الرسم فلم يكن له آنذاك صدى كبير خارج فرنسا وهذا ما جعل الكلاسيكيين يصوغون اسس نظريتهم في الفن معتمدين اساسا على الأدب ولا سيما الأدب المسرحي .

كان نيقولا بوالو (١٦٣٦ - ١٧١١) اكبر منظري الكلاسيكية . وقد صاغ بوالو نظريته في كتابه (الأدب الشعري - ١٦٧٤) واعتمد في هذا الكتاب على فلسفة الشك (ديكارت) وعلى أعمال كورنيه وراسين وموليير الفنية . ان العنصر الاساسي في مبادئ بوالو الجمالية هو تقليد الماضي في كل شيء . لقد التفت كورنيه وراسين في انتاجهما الأدبي الى المواضيع القديمة فعلا على الرغم من أنهما أعطيا تلك المواضيع معنى معاصرا . ان كتاب المسرح في عهد لويس "رابع عشر" صوروا الوحدات الثلاث على نحو لا يدع مجالا للشك في خطأ فهمهم للمسرحية البيرونازية القديمة ولأرسطو الذي شرحها . وقد سبق لنا أن نتحدثنا عن هذا الموضوع من قبل . ولكن لا مجال لنشك أيضا في أنهم فهموا اليونان القدماء على ذلك النحو الذي كان يتلاءم وفنهم . ولذا فإنهم ظلوا يلتزمون بما أسموه شروط (اندراما) الكلاسيكية بعد أن وضع لهم خطأهم في فهم أرسطو .

لقد اعتمدت الكلاسيكية الفرنسية على الفن الروماني وصرفت النظر عن الفن اليوناني القديم الذي كان أكثر تحررا وكمالا . وكان النموذج المثالي الذي دعا الكلاسيكيون الى تقليده (اينيادة) فرجيل و كوميديات تيرينتسي وتراجيديات سيبكا وأشعار هوراس وانصب اهتمام الكلاسيكيين بصورة رئيسية على روما الامبراطورية . واستخدم بوالو الأدب القديم في النضال ضد علم جمال الباروك وضد الفن الديمقراطي الواقعي . وهو يرى في هذين الاتجاهين الفنيين تجسيدا لحالة التفسخ وشدوذا عن القواعد والقوانين

ماذا يميز تفسير الكلاسيكيين الفرنسيين للأدب القديم :

ان الميزة الاساسية لتلك التفسير هي في كونهم فهموا المبدأ القديم حول الانسجام بين العام والخاص فهما مغايرا لتصوير فناني عصر النهضة . فمن المعروف ان عصر النهضة

فسر ذلك المبدأ على أنه الانسجام الداخلي الموجود في طبيعة الإنسان ذاته (على حد تعبير منطري ذلك العصر) . ومن المعروف أن الكلاسيكيين يبحثون أيضا عن الانسجام بين العام والخاص . ولكنهم يرونه في خضوع الفرد لمبادئ الدولة . لذا فإن مقاييسهم الفنية تأخذ صفة الموانع الخارجة عن ذات الإنسان . وهذا الفهم ليس ناجماً عن النظرة إلى الحكم المطلق فحسب ، بل هو ناشئ عن انشأؤهم من التطور الرأسمالي الذي رأى فيه الكلاسيكيون تعبيراً عن فوضى المول الانانية وآمنز بحتمية التدخل من الأعلى وضرورته للحد من تلك الفوضى .

يرز عند الكلاسيكيين تناقض واضح حين يدعون إلى عبادة النظام وخضوع الإنسان إلى نظام الحكم المطلق (وفي هذا يتجسد ضيق أفقهم الناجم عن ظروفهم التاريخية) ويطرحون في الوقت نفسه ، قضية تربية الإنسان الاجتماعي القادر على ضبط النفس والعيش مع الآخرين جنباً إلى جنب والمـ بي بالاحتشام والفضيلة .

لقد قابل منظرو عصر النهضة بين (صور الماضي المشرقة) و (أشباح العصور الوسطى) في سبيل إحياء حقوق الإنسان في السعادة الأرضية وهذا ما جعل الانسانيين يصرفون جل اهتمامهم إلى مسائل جمال الإنسان وانسجامه وكماله . ذلك كان الجوهر الحقيقي للعالم والإنسان في نظرهم . أن الكلاسيكيين يتحدثون أيضاً عن جمال الإنسان وانسجامه وكماله . ولكن تفسير هذه المفاهيم كلها يختلف عندهم عما هو عند الانسانيين فتفسيرات الكلاسيكيين تتميز بالعقلانية المثالية وبسبل من المصطلحات الهندسية الجافة .

هاهو ذا بوالو يبحث عن الأساس الموضوعي للجمال متمماً ، على حد زعمه ، أبحاث القدماء ومنطري عهد النهضة . ولكن المرء يكتشف مثالية بوالو بسرعة . فالجمال في نظره انسجام الكون ومصدر هذا الانسجام هو البداية الروحية التي تنظم المادة وتقف منها على طرفي نقيض . ولذا فإن العمل الفني في نظر بوالو أرقى من إبداع الطبيعة التي لاتصلح نموذجاً يسعى الفنان إلى بلوغه . ويطالب بوالو على الرغم من أنه ينطلق من مبدأ المحاكاة بتقنية الطبيعة وتحليصها من البدائية الفظة . وتنظيمها بواسطة النشاط العقلي .

ويرى بوالو أن العقل أرقى مافي الوجود ويطالب الأعمال الشعرية بأن تأخذ بريقها وقيمتها من العقل .

« فلتكن الفكرة أغلى ما عندكم

ولتهب الفكرة الاشعار برقتها وجمالها » .

وهو يشترط في الشاعر الدقة وصفاء الذهن وبرودة الأعصاب والصبر والتفكير السليم ويعلن بحزم أن الجمال لا يوجد في غير الصدق وان الوضوح هو مقياس الجمال . ويرى بوالو ان بلوغ الجمال ليس ممكنا الا عن طريق العقل ، ان العواطف لا تفسر الظواهر والأشياء الغامضة ليست جميلة . لذا فالعواطف لا يمكن أن تكون طريقا لبلوغ الجمال . ويقول هذا المنطق بوالو الى انكار فنية المواضيع المسيحية الدينية لأنها لا تستند الى العقل .

ويطلب بوالو من الشاعر أن يسترشد بالعلم فقط وأن يصور ما هو عام مجسدا اياه تجسيدا نموذجيا . وفي هذا المجال يطرح بوالو، قبل كل شيء، مسألة مطابقة الشخصية ذاتها. ان هذا المطلب ينجم مباشرة عن قانون وحدة الزمن . فما دامت الأحداث تجري في فترة زمنية واحدة لا تتجاوز اليوم ، فان الشخصية المرسومة يجب أن تظل مطابقة لنفسها أي يجب ألا تتطور . لقد كان بوالو ضد فكرة عرض الشخصيات من خلال تطورها وتكونها . وكان موقف بوالو هذا يتطابق مع واقع أغلب الشخصيات التي صورها راسين وموليير في مسرحياتهما والتي تميزت بالجمود وعدم التطور . وينجم عن رأي بوالو أن على الكاتب إهمال ظروف وشروط تكون الشخصية التي يصورها . وفي واقع الأمر نجد أن مولير لا يبحث ابدا في الظروف التي جعلت أرباغون نموذجا للبخل والرياء ومثلها للرياء . ان ما يهم الكاتب المسرحي هنا هو ابراز فكري البخل والرياء ومن ثم تصبح الشخصية معزولة عن الظروف وعن الزمان وعن المكان وتصبح نتاجا لنشاط الفكر المجرد . هكذا يقترب النموذج الأدبي عند الكلاسيكيين من المفهوم . ومن هنا نستنتج المبدأ الثاني من مبادئ النمذجة عند الكلاسيكيين وهو يتلخص في استخدام المنطق المجرد في انشاء النموذج . وجوهر هذا المبدأ هو اختفاء الصورة الفنية الحية الفردية والاستعاضة عنها بصفة واحدة من صفات الفرد، صفة يقوم الكاتب بتضخيمها حتى تحجب كل ماعداها من الصفات والظلال الفردية فتتحول الشخصية النموذجية بنتيجة ذلك الى شخصية مجردة جافة . وهذا ماسيلا حظه بوشكين في مطلع القرن التاسع عشر فيقول موازنا بين النماذج الأدبية التي ابدعها الكلاسيكيون والنماذج الأدبية عند شكسبير « ان النماذج التي ابدعها شكسبير ليست مجردة كما عند مولير ، ليست نماذج عواطف معينة أو عيوب معينة . بل هي كائنات حية ممتلئة بالعواطف والعيوب .

... ان المراثي عند مولير يدعى وراء زوجة المراثي الذي أحسن اليه . ويأخذ الثروة تحت شعار الحفاظ عليها مستعينا بالرياء . ويظل مراثيا حتى عندما يطلب كأسا من الماء » .

لقد ضيقت هذه الطريقة من امكانيات تجسيد العالم الموضوعي تجسيديا فنيا يتمتع بأهمية معرفية وعاطفية كبيرة ، وأفرزت الشخصيات الفنية من عمقها وقدرتها على الاقتناع .

كانت عبادة الفرد (الملك مثلا) منطلق الكلاسيكيين في فهمهم للتاريخ لذا فان الشعب كان محذوفا عمليا من مجال التصوير الفني عندهم . ولم يفسح الكلاسيكيون مجالا لتصوير الشعب تصويرا فنيا الا في الأدب الوضعي (الكوميديا) . أما الأمور الخطيرة المتعلقة بالحياة السياسية والادارة والحرب والعلاقات بين الدول فهي كلها من عمل الملوك والقادة البارزين في الدولة . هؤلاء هم صانعو التاريخ الحقيقيون ، من وجهة نظر الكلاسيكيين ، وفيهم الجمال . وهذه النظرة الى الملوك والعظماء جعلت ادباء المذهب الكلاسيكي يصورونهم في أبهى اللوحات الشعرية . وابناء الطبقة الراقية في أعمال أولئك الأدباء يتحلون بأسمى العواطف وبالقوة الخارقة والقدرة الروحية العظيمة ويظلون أبطالاً حتى عند اقترافهم الجرائم .

ان اهمال دور الشعب التاريخي أفقد الكلاسيكية القدرة على تجسيد الصدامات التاريخية الحقيقية وفهمها فهما صحيحا . فالصدام التاريخي من وجهة نظر الكلاسيكيين صراع بين الهوى والشعور بالواجب . بين العقل والعاطفة .

يعتقد الكلاسيكيون بوجود الجمال المطلق ويؤمنون بأن لقوانين الأدب أهمية شاملة وضرورية بالنسبة الى جميع العصور والشعوب .

ويرى منظر الكلاسيكية بوالو أن النموذج الفني الكامل لا يمكن ان يكون الا تراجيديا أو كوميديا وان أي نموذج آخر هو انحراف عن الكمال . وهو يشترط لكمال النموذج الفني في هذا الجنس الأدبي أوداك أن يكون نموذجا متناسبا مع العقل .

ويصوغ بوالو بالاستناد الى قوانين العقل عدة قواعد جامدة للابداع الأدبي أهمها قانون الوحدات الثلاث — المكان والزمان والحادث — ويعد ذلك من قوانين العقل نفسه .

غير أن المذهب الكلاسيكي على الرغم من كل عيوبه وضيق أفقه التاريخي أسهم اسهاما جيدا في تطوير الأدب والفن . وأفضل خدمة قدمها الكلاسيكيون هي اعلانهم سيادة

العقل . لقد نصبوا العقل حاكما أعلى في الابداع الفني ، فوجهوا بذلك ضربة قاصمة الى الفوضى الاقطاعية والى تأثير الكنيسة المعنوي في نظرية الفن والممارسة الفنية . وقد سبق لنا أن ذكرنا ان بوالو طالب بحذف الأدب الكنسي من تاريخ الفن .

أضف الى ذلك ان الكلاسيكيين مهدوا السبيل بصورة غير مباشرة لانتصار مبدأ المواطنة البرجوازية بنضالهم ضد ميول الاقطاعيين الانفصالية . وعكسوا بصورة غير مباشرة أيضا رغبة البرجوازية الوليدة بالقضاء على الفروق بين الفئات الاجتماعية . وليس من قبيل الصدف أن يصبح كورنيه وراسين الكاتبين المسرحيين المفضلين في عصر الثورة الفرنسية .

لقد طالب الكلاسيكيون بأن يعكس الفن افكار الوطنية الشعور بالواجب وكتب المواطن الشخصية والشعور بالرأي العام والبطولة والنبيل وقد جسد فنهم هذه الأفكار ودعا اليها .

صحيح أن القواعد التي صاغها الكلاسيكيون كانت متحجرة ولكن الكثير منها مازال يحتفظ بقيمته حتى يومنا هذا . فمن القواعد المهمة التي صاغها الكلاسيكيون مطالبتهم برسم النموذج رسما واضحا دقيقا وبتماسك هيكل العمل الأدبي ووضوح اللغة ودقتها وصدق الموضوع وتطابقه مع الواقع . هذه القواعد جميعا تنطوي على معنى عميق وتستحق الدراسة والاهتمام اذا ماحررت من قوالبها المتحجرة . وحتى قانون الوحدات الثلاث الذي حاربه الرومانتيكيون بعنف ليس خاليا من العقلانية .

فهذا القانون يعبر عن ضرورة تصوير الظاهرة في علاقاتها المكانية والزمانية الموضوعية ولكنه يعبر عن ذلك بقالب جامد ومشوه .

أثرت الكلاسيكية الفرنسية في نظرية الفن في البلدان الأخرى وكان لها اتباع في انكلترا وألمانيا وروسيا وغيرها من البلدان . وكانت الكلاسيكية تتكيف في كل بلد مع خصائصه القومية .

غير أن الكلاسيكية فقدت دورها الطبيعي مع مرور الزمن وفي زمن تفتحتها في فرنسا يتجلى ضيق أفق هذا المذهب الأدبي الذي أدى في النهاية الى انهيار الطريقة الكلاسيكية .

ولكن الكلاسيكية عاشت مايشبه « البعث » بعد حوالي مئة عام من انهيارها وقد حدث ذلك « البعث » من أجل تحقيق مهمات تختلف طبعاً من حيث الجوهر عن المهمات

التي عالجتها الكلاسيكية في القرن السابع عشر . فقادة الثورة الفرنسية واحزابها والجماهير الشعبية الفرنسية هؤلاء جميعا استخدموا الثوب الروماني والعبارة الرومانية من أجل تحقيق مهمة العصر من أجل التحرر من التقيود وبناء المجتمع البرجوازي المعاصر ... وما ان توطدت اسس النظام الاجتماعي الجديد - تجر طوى الموت ذلك المادني السحبق الذي بعث ، ولم ييسق للكلاسيكية أي دور تؤديه بعد الثورة الفرنسية فانهارت نهائيا .

قلنا أن الكلاسيكية في فترة ازدهارها الأولى وفي فترة بعثها المؤقت اسهمت اسهاما كبيرا في تطور الأدب وتقدمه وساعدت مبادئ الكلاسيكية التي جسدها الكتاب الطليعيون في أعمالهم الأدبية على تقريب الأدب من الحياة وعلى تحقيق متطلبات النضال التقدمية تاريخياً ضد بقايا اقطاعية القرون الوسطى .

كنى كان من الطبيعي ان نجد أن خيرة كتاب ذلك العصر كانت تخرج على قوانين الكلاسيكية واطرها وقواعدها سعيًا وراء الدقة والكمال في تصوير الواقع . ومن بين تلك النماذج الموهوبة من الكتاب كان موليير .

موليير :

ولد موليير واسمه الكامل « جان باتيست بوكلان » في عام ١٦٢٢ . تلقى موليير علومه في كلية كليرمون ثم درس الحقوق . غير أنه اختار مهنة التمثيل واسس مع مجموعة من الشباب « مسرح الروائع » في باريس في عام ١٦٤٣ . لكن هذا المسرح لم يلق النجاح . وقضى موليير زمنا طويلا يرأس فرقة مسرحية في الأرياف (١٦٤٠ - ١٦٥٨) الى أن حصل على إذن من الملك بتقديم حفلات فرقة المسرحية في المسرح الملكي في باريس .

بدأ موليير حياته الأدبية بكتابة المسرحيات الهزلية والكوميديات الخفيفة لتقوم الفرقة التي يقودها بتمثيلها . وتشغل المسرحيات الكوميديّة الاجتماعية - النفسية مكانة بارزة في انتاجه الأدبي . وهو يعالج فيها مسائل الحب المرتبطة بوضع الأسرة البرجوازية كما يعالج مسائل النفاق والرياء وغير ذلك .

ويتميز ابداع موليير بطابعه الديمقراطي فقد كان الكاتب ممثلا للاوساط التقدمية في عصره ويتجلى تحرره الفكري وموقفه الانتقادي من تفسخ « النبلاء » الأخلاقي بقوة في

مسيرته لاسيما في كوميديا « دون جوان » وفي كوميديا « ميزان تروب » التي لا يضمنها مولير أية صفات كوميدية ، بل يصور فيها ثورة « التسيست » الفردية فيعري من خلالها اخلاق عصره .

كتب مولير أيضا مسرحيات راقصة اجتماعية - معاشية تتخلل الأحداث المسرحية فيها فقرات موسيقية راقصة (من هذه المسرحيات « زواج بالاكراه » و « برجوازي بين النبلاء ») .

وقد ابتدع مولير هذا اللون من الكوميديا تلبية لرغبات البلاط ، بل لقد اشترك في أداء هذه المسرحيات أناس مقربون من الملك واشترك الملك نفسه في بعض منها .

كان مولير واحدا من رواد الواقعية المسرحية . صحيح أن صفات المسرحية الكوميدية الكلاسيكية برزت في أعماله من خلال تقسيمه الحاد لأبطال المسرحية الى أبطال ايجابيين وأبطال سلبيين ومن خلال جمود شخصيات مسرحياته وعدم تطورها . الا أنه خالف قواعد المسرحية الكلاسيكية الصارمة فلم يتقيد بقانون الوحدات الثلاث وادخل اللغة الشعبية الى مسرحياته مما جعل لغة تلك المسرحيات متميزة بغنى كبير وقوة تعبير عظيمة وجعل الحوار فيها يتسم بالحياة المسرحية .

مات مولير فجأة في عام ١٦٧٣ بعد عرض مسرحيته الأخيرة « المريض المزعوم » التي أدى فيها دور أرغان . وبما أن مولير كان ممثلاً ، وبما أن المجتمع لم يكن يحترم هذه المهنة آنذاك فقد دفن ليلاً خارج أسوار المقبرة ومن دون أية احتفالات جنازية . ولكن بعض مؤرخي الأدب يعيد ذلك الى أسباب أخرى تتعلق بطبيعة ابداع مولير الانتقادية الحادة ، اذ أن هجمات الكاتب المسرحي الفرنسي الكبير على الارستقراطيين ورجال الكنيسة أثارت الكثيرين ضده وخلق له عددا كبيرا من الأعداء الأقوياء . ان صيغة أعمال مولير الكوميدية لم تقلل من عمق نقده الاجتماعي وهو الذي جعل هدفه من الأدب « النفوذ الى الجانب المضحك في الطبيعة الانسانية وتصوير عيوب المجتمع على خشبة المسرح تصويرا مسليا » .

وسنعالج فيما يلي عملا واحدا من أعمال مولير المسرحية هو مسرحية « البخيل » التي عرضت في حياة مولير لأول مرة في عام ١٦٦٨ فلاقت نجاحا عظيما ولا تزال تحتفظ به الى يومنا هذا .

البخيل :

تعود هذه المسرحية من حيث تقاليدھا الأدبية الى المصادر القديمة بل الى أعمال الكاتب المسرحي الروماني بلاوتوس نفسه . وهي كوميديا شخصيات (أي أن أحداثھا المسرحية كلها تخدم قضية الكشف عن الصفة القائدة في البطل الرئيسي وهذه الصفة هي البخل) .

تسعى مسرحية البخل مثل جميع المسرحيات الكلاسيكية الى هدف تربوي هو اظهار وجه البخل البشع واثارة نفور المشاهد واشمئزازھ من هذا العيب .

وتنطوي صياغة الفكرة الأساسية في هذا العمل المسرحي صياغة مسرحية على شرطية . فتسلسل الأحداث معقد ومتداخل تتخلله صدمات غير عادية وأخطاء غريبة . وكل ذلك داخل اطار من الشرطية الواضحة . كما أن أبطال المسرحية يتصفون بالشرطية الى حد كبير . فأمامنا تجريد واضح يتفق ومبادئ المسرح الكلاسيكي ، ولكنه تجريد منفذ بمهارة من وجهة نظر فن المسرح . انه يجعل فكرة البخل المجسدة في صورة أرباغون تبدو حسية .

صحيح أن مولير لم يصور شخصية الانسان بكل تنوعھا واتساعھا ، بل صور الصفة القائدة فقط في هذه الشخصية . الا أنه يكشف عن منطق البخل بصدق هائل يجعل من شرطية التصوير تأكيدا لخط المسرحية الاسامي . ان اقوال الممثلين كلها بلدا من أول كلمة ينطقون بها من فوق خشبة المسرح وحتى الكلمة الأخيرة في المسرحية موجهة نحو الكشف عن البخل والسخرية منه .

لقد اجتذب البخل اهتمام الناس منذ القدم وصور الفنانون العظماء هذا العيب في نماذج فنية عظيمة جدا . وبخيل مولير مضحك وتافه مثلما هي حال البخل في المسرحيات القديمة ، انه يبعث على الاشمئزاز ولكنه ليس غريبا . وهذا ما يميزه عن صور البخلاء في كثير من الأعمال الأدبية التي عالجت هذا الموضوع . أرباغون ، كما يصوره مولير شخصية كوميدية قبل كل شيء . وقد بين الكاتب الجانب المضحك في البخل وارغم المشاهد على الضحك بمن هذا العيب .

ان الشخصية السلبية الأساسية في مسرحية مولير هي شخصية العجوز أرباغون وهي تجسد فكرة البخل . يعيش أرباغون وسط مجموعة من الناس الطيبين الشرفاء منهم الفتى فالير الذكي العاقل الذي أنقذ ابنة أرباغون ذات يوم فوقع في هواھا . وأخذ على عاتقه دور المرآئي

الذي لا يلبق به ، وذلك من أجل أن يكون قريباً من حبيبته . وايليزا ابنة أرباغون اللطيفة المتواضعة القادرة ، برغم خجلها على الدفاع عن حقها في الحب . وكليانت ابن البخيل العجوز ، وهو شاب مهذب بعيد تماماً عن آراء أبيه ومبادئه في الحياة وخدام كليانت الشريف الدكي المخلص الأريب (لافلاش) انه يسرق الصندوق المليء بالذهب من بيت البخيل ليقدمه الى سيده كليانت فيساعده على الزواج من ماريانا ، وهي فتاة فقيرة ونبيلة وعاقلة مثل فالير ويتضح في النهاية أنها أخته .

ويستلطف المشاهد أيضا العم جاك الذي يعمل في آن واحد طاهيا وحوذيا عند البخيل فهو طيب القلب مخلص يتحمل صفعات سيده وضربات و يبقى رغم ذلك مخلصا له مدافعا يقظا عن مصالحه .

حتى فروزينا الخاطبة الخبيرة بشؤون الغرام والباحثة الدائبة عن الهبات تبدو أنبل بكثير من أرباغون البخيل .

ان جميع هذه الشخصيات تدور في فلك أرباغون الموجود في مركز أحداث المسرحية يشد اهتمام المشاهد الى شخصه . وأرباغون بخيل بلا حدود ، بشكل اسطوري ، بخيل الى درجة لا أخلاقية .

أرباغون بخيل وحسب . وهذا التركيز بحد ذاته أمر مضجر على المسرح لولا براعة مولير وموهبته الفنية . ان الكاتب لم يضطر الى اسباغ أية صفات أخرى على شخصية البخيل . فقد ظل أرباغون بخيلا فقط طوال فصول المسرحية الخمسة ، حتى في ذلك المشهد الذي يكتب فيه مفتش العدلية محضرا حول سرقة صندوق الذهب فيسرع البخيل الى اطفاء الشمعة الثانية سعيا وراء التوفير .

ان بخل أرباغون يظهر بأشكال متنوعة غنية بالالوان والظلال بحيث يملأ بمفرده المسرح ويستولي على اهتمام المشاهدين كله .

وأرباغون كثير الشك فهو يرى في كل انسان لصا حقيقيا أو محتملا . إن الشك يسحقه تماما ويصل عنده الى حد غير معقول . وهو يعرف انه بخيل ولكنه يخفي هذه الحقيقة بعيدا حتى عن نفسه لان البخل عيب يخجل منه البخيل نفسه .

وما من شك في أن المشهد الذي يكتشف فيه كليانت ان اياه يمارس الربى ، يمتاز بالقوة وشدة التأثير . وفيه تبلغ المسرحية قمة تطورها . لقد كان كليانت مدمنا على القمار تضطره الخسارة الى الاستدانة فيوسط أحد معارفه للتوصل الى أحد المراهين . ويكتشف أن المراهي والده . وتنشأ بينهما مشادة يكشف من خلالها موليير ، الى جانب البخل ، التربة التي تغذي هذا العيب والتي لاتنحصر في حب النقود وانما تتجلى أيضا في الوسائل المخجلة التي تجمع بواسطتها هذه النقود . وهنا يلقي موليير على لسان كليانت كلمته الشجاعة : « من في نظر كم اشد اجرا ؟ أهو من يضطره الفقر الى الاستدانة ، أم ذلك الذي يسرق النقود التي لايجد لها مكانا يخفيها فيه . » .

ان موليير لم يقصد بذلك القول طبعاً ماقصده فيما بعد الاشتراكي الفرنسي برودون حيث قال « الملكية الخاصة سرقة » فقد كان الفكر السياسي في عصر موليير بعيداً عن هذا التصور ، ولكن عبارة كليانت ، مهما كانت معتدلة دوت في ذلك العصر بقوة كافية .

لقد أدخل الكاتب في سلسلة أحداث المسرحية المنافسة الغرامية بين الأب والابن فهما يجبان فتاة واحدة هي ماريانا . ان ذلك يبدو مصطنعاً بعض الشيء . ولكن موليير يلقي أضواء اضافية كثيرة على بحل العجوز من خلال ذلك الحب .

فأرباغون الذي يحلم بتزويج ابنته لأي رجل شريطة أن يتم ذلك دون تكليفه دفع مهر لها يحلم ، في الوقت نفسه ، بالحصول على مهر مقابل زواجه من ماريانا .

وتبلغ أحداث المسرحية ذروتها في (منولوج) أرباغون الذي يفقد صوابه بعد أن يسرق منه صندوقه المملوء بالذهب . انه يشك في كل انسان وكل شيء حتى في نفسه . وموليير لايصور لنا هذا المشهد بألوان تراجيدية ، فالبخيل يظل فيه مضحكاً وتافهاً ثم تنتهي المسرحية نهاية مرحة . الشباب يحققون امنيتهم بالزواج وماريانا وفالير يجدان أباهما ، وحتى أرباغون ينال في نهاية المسرحية قسطاً من السعادة اذ تعود اليه نقوده المسروقة فيذهب عن خشبة المسرح مطلقاً صيحته الجلل : « فلأسرع الى صندوقي الحبيب »

لقد كان موليير في مسرحيته « البخيل » وفي جميع مسرحياته الاخرى متفائلاً مؤمناً بانتصار الخير على الشر . ومهما كان العيب بشعاً فان البداية الخيرة في حياة المجتمع أقوى منه في نظر هذا الكاتب المسرحي الكبير .

الفصل الثالث

عصر التنوير

مقدمة :

في القرن الثامن عشر تبدل بلدان أوروبا الغربية لوحة متنوعة من النظم السياسية . فالملكية المطلقة تختفي من انكلترا وتتحول سلطة الملك فيها الى رمز لا يؤثر تأثيرا جديا في حياة البلاد السياسية . وتقتسم البرجوازية السلطة مع الاقطاعيين بعد ان تجرهم الى عجلة الاسلوب البرجوازي في ادارة الاقتصاد .

أما في فرنسا فتستمر الملكية المطلقة متمسكة بأسس الحكم الاقطاعي القديمة دون أي تنازل أمام النظام الاجتماعي الجديد .

بينما تعيش ألمانيا مجزأة الى امارات واقطاعات صغيرة ضعيفة أكبرها النمسا وبروسيا ولكن الحكم المطلق لم يؤد هنا أي دور ايجابي ، أي أنه لم يسر بالمانيا نحو الوحدة الاقتصادية والسياسية . ولذا حمل النضال ضد الاقطاعية في ألمانيا طابعا معقدا باقترانه مع النضال من أجل وحدة البلاد القومية .

وعانت إيطاليا ، بالاضافة الى التجزئة ، ماعانت من الحكم الاستعماري (أجزاء البلاد الشمالية كانت خاضعة لحكم النمسا) والاضطهاد البابوي الذي حطم أسس البناء القومي وعرقل وحدة البلاد القومية مما جعل النضال ضد الاقطاعية فيها أشد تعقيدا .

ان طبيعة التطور التاريخي في هذه البلدان حدد دروب تطور الأدب فيها . لقد كانت المهمة الأساسية ، أمام جميع بلدان أوروبا الغربية تقريبا ، في القرن الثامن عشر القضاء على الاقطاعية

وهذه المهمة هي التي حددت الحياة الاجتماعية والفكرية في المرحلة الجديدة . فالنضال الأدبي مهما كان متخلفا في الظاهر عن النضال السياسي ، لم يكن سوى تعبير متميز عن جوهر ذلك النضال ، وهذا مابرز واضحا في انتقاء مواضيع الاعمال الأدبية في القرن الثامن عشر وفي انتقاء الوسائل الفنية لتجسيدها وفي أفكارها أيضا .

وبما أن نضال القوى الطليعية في أوروبا في القرن الثامن عشر كان موجها بصورة أساسية ضد الاقطاعية فإن أدب هذه الفترة كان في أغلبه معاديا للاقطاعية ، لقد كان أدبا تنويريا .

مصطلح التنوير :

ان مصطلح التنوير بمعناه العام هو تنوير الشعب وتعريف الجماهير الشعبية بالثقافة والعلوم والفن وتحرير وعيها من أوهام العصور الوسطى .

والى جانب ذلك يتميز مصطلح « التنوير » بمعنى خاص محدد تاريخيا عند ما يقصد به تلك الحركة الفكرية التي سادت ابان المعارك الحاسمة بين البرجوازية والاقطاعية (لاسيما في القرن الثامن عشر) والتي كانت موجهة نحو القضاء على النظام الاقطاعي واسسه الاجتماعية والاقتصادية ومؤسساته السياسية وايدولوجيته وثقافته .

ونحن نعني بمصطلح « التنوير » الذي نستخدمه في هذه المحاضرات المدلول الخاص المحدد تاريخيا .

عصر التنوير الانكليزي :

شغلت انكلترا المكان الأول في تطور الاقتصاد الرأسمالي في القرن الثامن عشر وكانت الى جانب ذلك مركز تطور الثقافة البرجوازية وفيها ظهرت الأفكار السياسية لنظرية الأدب في عصر التنوير ، وقد تركزت هذه الأفكار في ثلاثة مبادئ هي :

١- الانطلاق من الانسان الواقعي — انسان المجتمع البرجوازي في ذلك العصر . وهذا جعل نظرية الأدب في التنوير الانكليزي تقوم على مبادئ حسية تجريبية مطعمة جزئيا بالفلسفة المادية . ان سبب ميل المفكرين الانكليز الى الحسية والتجريبية هو كونهم ينطلقون من نتائج انتصار الطبقة البرجوازية في الثورة ومن واقع نهوض هذه الطبقة الاجتماعي والاقتصادي .

٢- معاداة البوريتانية : فمن المعروف أن الحركة البوريتانية كانت تعادي الفن ولا سيما فن المسرح . ان المسرح في رأي البوريتانيين ، يلهي عن الصلاة وينمي الكسل والتفسخ ويساعد على افقار الناس والاخلال بالنظام ... الخ . وقد حاول المفكرون الانكليز تخطي هذه النظرة البوريتانية البدائية .

٣- الفن هو الدليل المرشد الى الأخلاق الأصيلة الجميلة .

اعلام نظرية الفن في عصر التنوير الانكليزي :

كان انطوني ايشلي كوبر شويستري (١٦٧١ - ١٧١٣) اكبر منظري الفن بين المنورين الانكليز ، والاساس الفكري الذي تقوم عليه نظرة شويستري هو معارضة أفكار البوريتانيين الجاحدة التي تزعم أن الفن والجمال يبعدان المرء عن الفضيلة والحقيقة . ان العالم نفسه برأي شويستري ، رائع التكوين . والنقاىص والشرور ليست موجودة الا في أجزاء متفرقة منه . وهذا الرأي المتفائل يقوم على أسس اجتماعية عميقة ناجمة عن التقدير الايجابي لفترة مابعد الثورة في انكلترا .

وعلى الرغم من انسكاب الجمال في الكون كله . يتعذر على الانسان ان يراه الا اذا كان خيرا . من هنا يستنتج شويستري ان الجمال والفضيلة هما الشيء ذاته . ان الخير هو الجمال ، والجمال هو الانسجام والتناظر . لذا فان الفضيلة في جوهرها هي التوازن بين الميول والأهواء .

ويميل شويستري في تفسير الجمال الى الأفلاطونية . المادة نفسها لا تحتوي على مبادئ النظام والشكل ولذا فهي قبيحة . ان مصدر الحياة والحركة والنظام هو الروح والروح الكونية هي منبع كل جمال ومصدر كل صياغة . والانسان الذي يستشف بريق الجمال الأول بروحه هو وحده القادر على تذوق الفرح الحقيقي والمتعة الروحية الصادقة .

ان مطالبة شويستري الاخرين بالتوجه نحو العالم الارضي وفهم جماله وسعيه لايجاد أسس الجمال في نظام العالم وأسس الشعور الجمالي في خصائص الانسان النفسية - كل ذلك يعكس اتجاه البرجوازية الانكليزية العملي في فترة مابعد الثورة ويبرز دور الفن التربوي ، الأمر الذي جعل أفكار هذا المنور دليلا لديدرو والمنورين الالماني الذين اقموا أثره وطالبوا باظهار جمال الفضيلة والعلاقة العضوية بين الجمال والخير والحقيقة .

لقد أثر شويستري تأثيرا كبيرا في تطور نظرية الفن من بعد في انكلترا . وكان من أتباعه فرنسيس غيتشيستون (١٦٩٤ - ١٧٤٧) الذي طور أفكار استاذة ولكن على نحو أقل انسجاما .

يبتعد غيتشيستون جزئيا عن عقلانية استاذة لأنه يعد الامنية والنزوة والعاطفة عوامل أساسية في النشاط الأخلاقي والاحساس الجمالي . أما المعرفة فتؤدي في رأيه دورا ثانويا . ويتميز علم جمال غيتشيستون بصفات حسية على الرغم من أنه يدافع عن فكرة وجود استعداد فطري مسبق للخير والجمال عند الانسان .

ان حسية غيتشيستون تظهر في تأكيده على أهمية العاطفة في كل مايتعلق بالشعور الجمالي ولكن الميل الحسي - التجريبي في نظرية أدب عصر التنوير الانكليزي ظهر واضحا جليا عند هنري هيوم (١٦٩٦ - ١٧٢٨) . الذي تخطت شهرته حدود انكلترا الى البلدان الأخرى .

اعتمد هيوم كليا على حسية لوك وكان منطلقه التجربة فهو يقول : اننا لانستطيع تكوين تصور عن أي شيء من دون الانطباعات الحسية ، لذا فليس هناك أي مجال للحديث عن الأفكار الفطرية . أما اختلاف محتوى التجربة فناجم عن اختلاف المشاعر . وتنقسم المشاعر الى فئتين عليا ودنيا . النظر والسمع من مشاعر الفئة العليا ، أما اللمس والذوق والشم فمن مشاعر الفئة الدنيا . والمركز الذي تتصل الى الاحساس ليس أعضاء الحس وانما الروح . ان المشاعر العليا في نظر هيوم ، مرحلة وسط بين الاحساسات المادية الدنيا وبين مجال التفكير العقلي وهذه المرحلة الوسطى هي مجال اجناس الفن المختلفة . ولكي يفهم الانسان أهم مبادئ الفنون الجميلة فهما صحيحا لا بد له من دراسة المشاعر العليا ، أي السمع والبصر .

ويرى هيوم ان الشيء الجميل هو ذلك الذي يؤثر في مشاعرنا العليا تأثيرا حسنا . ولكن الجمال في رأيه صفة ثانوية لاننا من الحكم على صفات الأشياء نفسها . ان الشعور بالجمال في نظره ، مسألة ذوق ولذا فهو يعتقد أن من المهم جدا بالنسبة الى منظر الفن أن يعرف الأشياء الوضيعة والأشياء السامية معرفة دقيقة . وان يميز بين اللائق منها وغير اللائق .

ان هيوم مثل جميع المنورين الانكليز يربط المفاهيم الجمالية بالمفاهيم الأخلاقية ويؤكد أن هناك نوعين من الأشياء الجميلة : الجميل بذاته والجميل بعلاقاته . وهذا النوع الأخير هو

الذي يستدعي تصور الفائدة . وهو الذي يتم ادراكه عن طريق العقل ، أما النوع الأول فنذكره عن طريق المشاعر .

ويسلط هيوم نقده على علم جمال الكلاسيكيين ولا سيما قانون الوحدات الثلاث الذي يقيد الفن المسرحي . ويرى هيوم ان مهمة الفن تلطيف الطباع وتربية الانسان تربية جمالية وقد اجتذب هيوم بنقده الكلاسيكية ومطالبته بالصدق والطبيعية في الفن وتأكيده على الناحية التربوية في الفن وتوضيحه مفاهيم جمالية كثيرة اجتذب اهتمام منظري الفن الألمان ليسينج وغيردروشيللر وكانت .

وهكذا فان علم جمال عصر التنوير الانكليزي يمثل سعي البرجوازية وطماعها . من هنا ينبع تفاؤل هذا العلم واعتداله ونباهته وميله الى التجربة الحسية . لقد ساعد هذا " توطيد الفن الواقعي وأثر تأثيرا كبيرا في الفكر الجمالي الفرنسي والالمانى . ولكنه أهمل مع ذلك مسائل هامة في النشاط الفني ، منها ظهور الرواية الواقعية (ديغو، سويغت : فيلدين) ولكنه برغم نقائصه لعب دورا ايجابيا سيبدو جليا في دراستنا لعصر التنوير في فرنسا والمانيا :

عصر التنوير الفرنسي :

لقد أعدت ثقافة عصر التنوير في فرنسا أول ثورة برجوازية في البلاد . وكانت هذه الثورة الانتفاضة الكبرى الثالثة للبرجوازية ضد الاقطاعية . وما يميز هذه الثورة كونها ظلت مستمرة حتى القضاء على الارستقراطية قضاء نهائيا وهذا ماحدد طابع أفكار المنورين الفرنسيين وجعلها هجومية جذرية لاتعرف المساومة .

كان فرانسوا ماري فولتير (١٦٩٤ — ١٧٧٨) مؤسس حركة التنوير الفرنسية . وكان شعار فولتير : العقل والعلم . وقد بذل عبقريته العظيمه وقواه كلها في النضال ضدالنظم الاقطاعية والحكم المطلق والفرضية واستخدم فولتير المسرحية والرواية الفلسفية والشعر استخداماً واسعاً في النضال ضد قوى الشر والتخلف .

ان آراء فولتير أقل جذرية من آراء المنورين الذين تلوه . فقد كان مثله السياسي الاعلى دولة الحكم المطلق (المتنور) ونظرته الى الفن نظرة منورة — عقلانية . فهو يرى أن المأساة الحقيقية مدرسة الفضيلة . والفرق بين التراجيديا وكتب المواعظ هو أنها « تعلم الفضائل بالاعمال » وهو يدعو في تراجيدياته الى الأفكار التنويرية .

واكن التناقض الاساسي في آراء فولتير الفنية يكمن في محاولته صب الأفكار البرجوازية التنويرية الجديدة في قالب الكلاسيكي القديم . انه يدافع عن قانون الوحدات الثلاث ويدعمه نظريا . وقد كان ذلك سببا في موقفه من شكسبير وعجزه عن فهم عظمتة .

لقد عجز فولتير عن التحرر تحررا كاملا من قوانين الأدب الكلاسيكي ولكنه سار خطوات هامة في طريق واقعية عصر التنوير .

وعجز كذلك معاصر فولتير الكاتب العظيم ورجل المجتمع الشهير شارل لوى مونتسكيو (١٦٨٩ - ١٧٥٥) . عن تأسيس الفن الجديد نظريا . فهو يقف موقفا مرتبطا الى حد كبير بعلم الجمال التجريبي الذي أنشأه المنورون الانكليز . ولم يستطع تحقيق هذه المهمة الا الجيل الثاني من المنورين الفرنسيين وعلى رأسهم المفكر الفرنسي الكبير ديدور (١٧١٣ - ١٧٨٤) الذي بلغ في دراسته للفن عمقا عجز عن بلوغه أي مفكر آخر في فرنسا في القرن الثامن عشر .

كان ديدور الشاب يتطلق من أفكار المنورين الانكليز الذين تأثر بهم كثيرا . الا أنه كان دائما مفكرا أصيلا عميقا أعطى أفكار الانكليز صبغة سياسية حادة تجعل من المشكوك فيه أن يقبل هؤلاء أفكارهم نفسها لو عرضت عليهم كما صاغها . لقد تحدث المنورون الانكليز بتردد كبير عن الفن باعتباره يلطف الامزجة وله في هذا المجال دور أخلاقي . ولكن ديدور يطور هذه الموضوعة الى برنامج ديمقراطي ثوري كامل يعالج من خلاله تربية المواطنين فيؤكد على أهمية الفن الأخلاقية ويشير مباشرة الى واجب الفن في اصدار (حكمه) على العيب والشر و « الطغاة » ، ويطالب الفنان بأن يكون « قيما » على الجنس البشري وداعية للخير .

ويناقش ديدور آراء الكلاسيكيين الذين وضعوا الشعب خارج حدود الجمال لانه في نظرهم بداية « غير عاقلة » لا مكان لها الا في الكوميديا ، فيدافع عن مصالح الجماهير الشعبية ويعلن أن الفن لا يصبح ذا محتوى الا اذا بحث عن مواضيعه في حياة الشعب .

ويعلن ديدور ان الطبيعة أول نموذج للفن . وهي في قناعته العميقة ، أرقى منه اذ لا يستطيع الفنان أبدا أن يدع انتاجا يفوق الطبيعة لأن النسخة لا يمكن أبدا أن تتفوق على الأصل . والطبيعة بالنسبة الى ديدور هي الواقع كله بما في ذلك الوسط الجمالي وهو يطلب من الفنان دراسة الانسان بجميع علاقاته الانسانية والاجتماعية والمعاشية والمهنية وغيرها من

العلاقات المباشرة وغير المباشرة التي تؤثر على خصائص الانسان الفكرية وبنيتها الجسدية .
ويشير ديدرو الى أن الكلاسيكيين بنظرتهم الصوفية الى تركة العصور القديمة
يصبحون ميتي العواطف عاجزين عن فهم القوانين الكامنة في الطبيعة .
ويعد ديدرو الفن نشاطا معرفياً مماثلاً للمعرفة العلمية فيقول :

« ان أسس الجمال في الفن هي نفس أسس الحقيقة في الفلسفة . ماهي الحقيقة ؟ انها
تطابق محاكاتنا العقلية مع ابداع الطبيعة . وما الجمال المقلد ؟ انه تطابق الصورة الفنية مع
الشيء المصور ذاته » . ويقول أيضا على لسان بطلة أحد مؤلفاته : (... أنا أعرف ان
مايسرنا ويؤثر فينا هو الحقيقة وحدها . وأعرف أيضا ان كمال المسرحية في دقة تجسيدها
للواقع وان المشاهد اذ يتابع الصورة الوهمية يتخيل أنه يشاهد الواقع ذاته) .

ان هذه الآراء تشير الى تأكيد ديدرو على المطابقة بين الظاهرة وانعكاسها في الفن
مطابقة تكاد تكون كاملة . ولكن المنور الفرنسي الكبير يطرح ، الى جانب تلك الأفكار
آراء مناقضة لها تمام المناقضة . يقول ديدرو : (لايجوز أن تقلد الطبيعة تقليدا قريبا جداً من
الواقع هناك حدود يجب أن تقف عندها) . ويقول أيضا :

(فكروا فيما يسمونه المسرح الصادق ، هل يعني أن يسلك الانسان في المسرحية
سلوكه في الحياة ؟ كلا أبدا . فالصدق اذا فهمناه على هذا الشكل ، ينقلب الى تفاهة . ما
الصدق الفني في المسرح اذن ؟ انه انسجام العمل والقول والوجه والصوت والارشادات مع
المثل الاعلى الذي تجسده الشخصية التي أبدعها خيال الشاعر وزادها الممثل عظمة .) .

هل هذا تناقض ناجم عن عدم تماسك الافكار ؟ كلا مطلقا . انه تناقض تتصف به
نظرة المنورين عموما الى الفن . ان المنورين يميلون الى الدقة في التقليد عندما يصورون
البرجوازي الاناني تصويرا واقعيا . ولكنهم يقعون في مجال أخلاقي وتجريدي جاف عندما
يحاولون تصوير ذلك البرجوازي نفسه رمزا للفضيلة والبطولات . ان ديدرو ككل المنورين ،
يسعى الى ايجاد التوازن بين الواقع والمثل الأعلى ، ولكنه يميل في نهاية المطاف الى المثل الأعلى
وهذا ما يظهر واضحا في نظريته حول « النمذجة » . فالنمذجة ، في رأي ديدرو تم عن
طريق ابعاد الصفات الفردية وتثبيت جانب واحد من جوانب الشخصية . ونتيجة لهذا التجريد
يصبح النموذج الفني تعبيرا مجردا عن كل عاطفة أو عيب أو صفة من صفات الشخصية الانسانية .
وهكذا يعود ديدرو الى الطريقة التي أتى بها الكلاسيكيون طريقة التجريد المنطقي في « النمذجة » .

يهتم ديدرو اهتماما كبيرا بالمرح باعتباره وسيلة للدعاية لأفكار عصر التنوير — ويقدم بدلا عن المسرح الكلاسيكي بمواضيعه القديمة وأبطاله الارستقراطيين وعقلانيته ، مسرحا ذا مواضيع معاشية ، أبطاله عاديون وصوره مستوحاة من حياة (الفئة الثالثة) .

ويرى ديدرو أن هذا المسرح الذي يصور الانسان العادي وهمومه الواقعية هو المسرح الوحيد القادر على أن يكون مدرسة للأخلاق .

ويطالب ديدرو في هذا المجال بتغيير شكل الدراما بحيث تصبح الأوضاع موضوع المسرحية الأساسي . أما الشخص فمجرد عنصر تابع لها . ان هذا المطلب موجه ضد القوانين الكلاسيكية التي تدعو الى تصوير الشخص فقط . لقد كان مطلب اظهار الأوضاع خطوة الى الأمام في تطور المسرح الواقعي ولكنه كان في الوقت نفسه نقطة ضعف في آراء ديدرو الفنية ، لأنه في حربه من أجل (نموذجية الظروف) اضاع (نموذجية الشخص) . لقد كانت آراء ديدرو في الفن قمة ماتوصل اليه عصر التنوير الفرنسي في هذا المجال .

عصر التنوير الألماني :

ان أول مايلفت النظر في عصر التنوير الألماني هو ذلك التناقض الواضح بين التأخر السياسي والاقتصادي في ألمانيا وبين النهوض الفكري العظيم الذي تطور في ظروف مؤسفة حقاً . وهذا ما جعل المتورين الالمان يعرضون مسائل نظرية مهمة جدا تحمل طابعا عقليا مجردا لان حلها تم في ظروف الواقع الألماني المتخلف .

وقد كان ليسينج (١٧٢٩ — ١٧٨١) من ابرز المعبرين عن آمال الشعب الألماني ورغباته ، كان أول كاتب ومنظر أدب ألماني طرح مسألة شعبية الفن .

بدأ ليسينج نضاله في سبيل واقعية الفن بتوجيه ضربة الى الكلاسيكية الالمانية التي كانت باعتمادها على الحكم المطلق في ظروف الدويلات الالمانية تقود حتما الى تبرير نظمه الفاسدة والى ترسيخ دعائم الاقطاعية .

ويرى ليسينج في الكلاسيكية تعبيرا صارخا عن الوعي العبودي الجامد . ويرى أن الكلاسيكيين قد وضعوا بنظريتهم الجمالية — الأخلاقية صراع العواطف والحركة والقبح والصدمات الحياتية خارج حدود الفن . في حين ان الفن في العصر الحديث قد وسع حدوده

(....) وبات يقلد الطبيعة المرئية كلها حيث لايشكل الجمال سوى جزء ضئيل منها . ان الصديق وقوة التعبير هما قانونا الفن الأساسيان) .

ان الفن يجسد في رأي ليسينج الانسجام بين مصالح الفرد والوطن ولذا فهو لا يستطيع الاكتفاء بعرض الطبيعة عرضا عاما جامدا مشدبا ، أي لا يستطيع الاكتفاء بعرض بطولات الانسان ، بل يجب عليه أن يظهر تناقضاته أيضا . يجب على الفنان (ان يعلمنا مايجب أن نفعل وما يجب ألا نفعل وان يعرفنا بجوهر الخير والشر واللائق والمضحك . وان يرينا جمال الأول في جميع مظاهره وآثاره ... ويوضح لنا قبح الثاني ...) .

ان المسرح في رأي ليسينج أفضل الوسائل وأشدها فعالية في نشر أفكار عصر التنوير لذا فانه يطرح مسألة انشاء مسرح جديد يختلف اختلافا جذريا عن مسرح الكلاسيكيين . ومطلبه الأساسي من المسرح هو الصديق اذ « لايمكن أن يكون الكذب عظيما » . ومن وجهة النظر هذه يهاجم ليسينج تصنع المسرح الكلاسيكي وعدم صديق نماذجه . ولغته المنمقة وعظمته الكاذبة ويهاجم قانون الوحدات الثلاث الذي تقيد به الكلاسيكيون تقيدا صارما .

والصديق في مفهوم ليسينج يختلف عن الأمانة الواقعية التاريخية (فما يجدر بنا أن نعرف في المسرح ليس ما فعله هذا الانسان أذاك وإنما ماذا يفعل انسان له طبيعة محددة في ظروف معينة) .

ان أقوال ليسينج التي أوردناها تظهر بوضوح جوهر واقعية عصر التنوير التي لا تقوم على الأمانة في سرد الوقائع وإنما على « النمذجة » . في منطق الشخص .

تتكون في حياة ليسينج في ألمانيا الحركة الادبية التي عرفت باسم « العاصفة والمهجوم » وهي ظاهرة تنويرية غاية في التلون والتعقيد والتناقض وقد اقتررب من هذه الحركة غوته وشيللر في بداية حياتهما الأدبية .

يبدأ نشاط غوته وشيللر في فترة الاعداد للثورة الفرنسية العظمى ويستمر في فترة ما بعد الثورة وقد لاقى ذلك انعكاسه المحتوم في آرائهما الفنية والفلسفية .

بدأ يوهان فريدريك شيللر (١٧٥٩ - ١٨٠٥) نشاطه الأدبي مؤيدا لجمعية « العاصفة والمهجوم » وهو في مسرحياته المبكرة يعبر عن احتجاجه الغاضب على النظم الاقطاعية في ألمانيا . وموضوع تلك المسرحيات الرئيسي هو قضايا التحولات البرجوازية الديمقراطية

والقضاء على البربرية الاقطاعية . وقد كانت هذه المسرحيات النائرة سببا في حصول شيللر على لقب مواطن شرف في الجمهورية الفرنسية .

ان شيللر يتقيد تقيدا تاما بتقاليد المنورين فيضع مسألة المسرح في المكانة الأولى ويعد المسرح وسيلة لنشر الأفكار التقدمية وسلاحا للنضال ضد العيوب وأعداء الحقيقة والعدالة .

ويناضل شيللر مثل ليسينج من أجل انشاء مسرح قومي ويشير الى أن المسرح يلطف الأخلاق ويلجم العواطف المدمرة ويجعل المتعة أكثر رقة . وينتقد شيللر مثل ليسينج المسرح الكلاسيكي ويدود عن مبدأ حرية اظهار العبقرية الفنية ويحرق في مسرحياته المبكرة قوانين ذلك المسرح كلها .

ينتقد شيللر المجتمع البرجوازي انتقادا عميقا . ففيه تسود روح الاستغلال والخداع وتغلب (المنفعة رب العصر العظيم) . ان قوى الانسان ومواهبه جميعها تهدر في هذا المجتمع ضحية ذلك الغرض الوضع . ويقول شيللر :

« في هذا الميزان الفظ لا وزن لخدمات الفن الروحية المحرومة حتى من التأييد . انها تختفي من سوق العصر الصاخبة » .

ان الرأسمالية في رأي شيللر تطور التكنيك والانتاج والعلم ولكن الوجه الآخر لهذه العملية هو افتقار الانسان روحيا .

وفي مجال دراسة جوهر الفن يتتبع شيللر (نظرية اللعب) . اللعب في نظر شيللر نشاط انساني خاص يتميز بأنه حر على عكس النشاط المعاشي الذي تفرضه الحاجة على الانسان . والفن لعب مبهج بقابل الحياة الجدية . ان شيللر بطرحه هذه النظرية ينتقد تقسيم العمل في المجتمع الرأسمالي . ففي هذا المجتمع الذي يسوده النشاط الجدي المفروض لا يبقى غير جزيرة صغيرة لنشاط الانسان الحر المبهج الذي يبعث في نفسه رغبة الخلق . ان التجسيد الفني عند شيللر مستقل عن الواقع وعن الحقيقة . انه مرتبط بالمشاعر والأفكار ولكنه لا ينطبق عليها بل هو (رؤيا جمالية) ناتجة عن اللعب .

يعتقد شيللر موازنة بين الأدب القديم (الساذج) والأدب المعاصر (العاطفي) ، محاولا أن يحدد خصائص كل فن من فنون العصور المختلفة منطلقا من الانسجام المفترض بين طبيعة المجتمع والحضارة القائمة فيه . في الماضي كان المثل الأعلى منطبقا على الواقع . لذا

فان القدماء قلدوا الواقع وجسدوا نماذجه تجسيدا محايدا دون أن يغوصوا في أغوارها . أما في الحاضر فلا يمكن تحقيق انسجام الشخصية الا عن طريق الأفكار لأن العصر الحاضر يتميز بانفصال المثل الأعلى عن الواقع . ان العالم المعاصر لا يقف أمام الفنان كونا رائعا منسجما بل هو فوضى لا تستطيع ريشته التقاطها ولذا فان زمن الابداع « الطاهر قد ولى » والادباء المعاصرون يضعون في العمل الفني ذائهم ومشاعرهم وقلوبهم وموقفهم من الواقع . ولذا فهم ذاتيون وشعوريون (عاطفيون) ويستنتج شيللر من الموازنة بين الأدباء الساذجين والعاطفيين ان الساذجين (القدماء) يؤثرون فينا بطبيعتهم اما العاطفيون فيؤثرون فينا بأفكارهم . وهو يدعو في نهاية المطاف الى الجمع بين الاسلوبين لان كلا منهما بمفرده عاجز عن استيعاب مثل الانسانية الأعلى في الجمال .

ولذا فهو يطلب من الفنان ان يتحلى بصفتين :

١ - يجب على الفنان ان يرقى فوق الواقع .

٢ - يجب عليه أن يبقى في حدود العالم الحسي .

لقد أثرت آراء شيللر تأثيرا كبيرا في تطور الأدب اللاحق وظهر هذا التأثير واضحا جليا عند الرومانتيكيين .

أسهم يوهان وولف هانج غوته (١٧٦٤ - ١٨٣٢) اسهاما كبيرا في تطور الأدب وكان علامة رائعا ومفكرا موسوعيا عظيما وقد احتوت مؤلفاته الفنية الكثيرة ومقالاته ورسائله واحاديثه أفكارا لاتضاهى بضمن في مجال الأدب والفن .

بدأ غوته نشاطه مؤيدا لجمعية « العاصفة والمجوم » . وتميز ابداعه الأدبي منذ البداية بالعداء الشديد للاقطاعية والحكم المطلق في ألمانيا في ذلك العصر . وتنطلق نظرية غوته الفنية من فهمه لطبيعة المجتمع المتناقضة التي نشأت بنتيجة الانقلاب الثوري . وهي تقوم على افتراض خيالي مفاده ان الفن يستطيع تخطي عداء المادة الحياتية المعاصرة عن طريق تطويع الشكل الفني . وهذا هو مصدر اهتمام غوته الشديد بالشكل الفني . ولكن غوته ، الذي كان يتمتع ببصيرة نفاذة تجاوز بسرعة ذلك التصور المحدود فربط بين مفاهيم نظرية الأدب السياسية وبين أهم مسائل العصر وراح يؤكد باستمرار ارتباط الفن بالتطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي . يقول غوته في مقال له عن شكسبير : « ان شكسبير لم يكن ممكنا في انكلترا عام ١٨٢٤ لان الكثير من عظمة شكسبير يعود الى عصره العظيم الجبار » .

ويقول في مقال آخر : « ان الكاتب مثل الرجل العادي ، لا يخلق تلك الظروف التي ولد فيها والتي يقوم فيها بنشاطه . ان أي انسان ، وان كان عبقرى ، يفشل في بعض مؤلفاته بسبب عصره ... وينجح في بعضها الآخر بفضل ظروف معينة . ونحن لا يمكننا ان نتوقع ظهور كاتب قومي عظيم الا عند امة وصلت الى مستوى معين من التطور » .

واضح مما ذكرناه ان موضوع ارتباط الفن بالحياة التي تحددها ، برأي غوته ، محتوي الفن وشكله وازدهاره وانحطاطه ، هو الموضوع الأساسي في جميع أعمال غوته النظرية والفنية .

يرى غوته ان العلم والفن لا يتعارضان ، بل هما دائما نوعان مختلفان من نشاط الانسان المعرفي . وهو يطلب من الفنان ان يقف في صف الطبيعة ولكنه يرفض في الوقت نفسه « أن ينسخ الفنان نسخا عبوديا كل حرف من قاموس الطبيعة العظيم » فالفن بطبيعته يتطلب التعميم بالتمثيلية . ولكن يجب على التعميم الفني ان يلزم حدودا معينة تبقى بعيدا عن الرمزية الجافة . يقول غوته : « ان الفرق شاسع بين ان يبحث الشاعر عن الخاص ليعبر عن العام وبين أن يستشف العام من الخاص »

ان الطريق الأولى تقود الى الرمزية ، أما الثانية فهي طبيعة الأدب « الأصلية » . ومن الواضح تماما ان غوته في بحثه مسألة العام والخاص ينطلق من موضوع عدم انزغال التفكير عن الواقع ، حيث يظل غنى التجربة الحياتية وعمق النفاذ الى جوهرها مقياس غوته الحاسم في تقويم التجسيد الفني .

لقد تكلم غوته كثيرا عن واجب الفنان الربوي واكد مرارا كثيرة ان الفن الأصيل لا يؤدي دوره الا عندما يعلم الانسان كيف يتصرف تصرفا سائما ويوقظ فيه الرغبة الى العمل الفعال من أجل توطيد الحقيقة والخير والجمال في الحياة .

وما دام دور الفن هو خدمة المجتمع فان العنصر الحاسم بالنسبة الى أي عمل أدبي هو محتواه . لقد كان غوته مقتنعا بأن المحتوى هو الذي يحمل معه الشكل . وان شكل العمل الفني لا يتحدد بحسب مشيئة الفنان بل بحسب الظروف الاجتماعية التي يولد فيها ذلك العمل . ان آراء غوته الفنية ملأى بحب الانسان والشوق المتأجج الى خلق الشخصية الكاملة المنسجمة وبالايمان بقدرة الانسان المبدعة اللامحدودة وبتمجيد العقل والحقيقة والخير والجمال وكل هذا قريب وعزيز الى قلب الانسانية التقدمية بأسرها .

الفصل الرابع

المأطفية

كانت العاطفية الطريقة التي حلت محل الكلاسيكية في الابداع الفني . لقد نشأت العاطفية في الغرب في ظروف اشتداد التناقضات بين الارستقراطية والبرجوازية التي لعبت دورا تقدميا في فترة النضال ضد الاقطاعية وحظيت الطريقة الجديدة بأسطع تعبير عنها في انكلترا في أواسط القرن الثامن عشر . حيث كانت البرجوازية قد وصلت الى السلطة ولكنها مضت تواصل النضال ضد بقايا الاقطاعية ممثلة الى حد ما ، الفئات الاجتماعية الوسطى معارضة الارستقراطيين ونمط حياتهم بصمود البسطاء وفصائلهم .

وقد انعكس هذا الصراع في الأدب من خلال هجوم الكتاب العاطفيين على ضيق أفق الكلاسيكية الطبقي .

هكذا يطالب العاطفيون بتصوير الناس البسطاء في ظروف حياتهم اليومية معارضين بذلك المطلب الكلاسيكي بتصوير الدوائر الاجتماعية العليا في الأعمال الفنية الراقية ، فيحل انسان الطبقة الوسطى ، ابن البرجوازية المدنية في أعمال العاطفيين الفنية محل الملوك والابطال والقادة العسكريين في الأعمال الكلاسيكية . وتمثل حياة الانسان الشخصية الخاصة مركز الرواية في العمل الفني بعد أن كانت تحتله الأحداث التاريخية الاستثنائية .

وفي مقابل عدم اهتمام الكلاسيكيين اهتماما كافيا بمشاعر الناس البسطاء وعواطفهم ركز العاطفيون اهتمامهم على الكشف عن غنى حياة الانسان العادي وامتلائها .

وبعكس مطالبة الكلاسيكيين باستقرائية اللغة الأدبية وجمالها المشذب ، يطالب العاطفيون بشعبية اللغة وتقريبها من لغة الكلام .

ان مبادئ العاطفية هذه — تصوير الناس العاديين في ظروف حياتهم العادية والكشف عن غنى حياة الانسان العادي وامتلائها وشعبية لغة الأدب كانت خطوة الى الأمام في صياغة أسس أدب العصر الحديث .

فقد أدت هذه المبادئ الى توسيع نطاق تصوير الواقع في الأدب وتعميق النفوذ الى حياة الانسان الداخلية ، مما جعل الاعمال الأدبية أقرب من حيث صيغتها ومحتواها الى فهم الجماهير الواسعة وأحب الى نفوسها .

ومع ظهور العاطفية ظهرت ألوان جديدة من الأدب الروائي منها :
مذكرات الرحلات ، والرواية العاطفية والاعمال الفنية التي تحتوي مواعظ الابطال وقد ساعدت هذه الأشكال الجديدة على شمول الفن لدوائر اجتماعية مختلفة وعلى الكشف بوضوح أكبر عن عواطف الابطال وأفكارهم ومشاعرهم .

وتتميز أعمال العاطفيين الملحمية باشتداد قوة العنصر الغنائي فيها . ان الكتاب العاطفيين الذين يتبعون الحياة الداخلية لشخص أعمالهم الفنية سعياً وراء المهدف الأخلاقي الذي يشكل روح تلك الأعمال ، يتدخلون تدخلا نشيطا في رواية الأحداث ويعبرون عن موقفهم نحو مايصورون ويؤكدون تأكيداً مباشراً الموقف الذي يجب اتخاذه من أجل حل هذه القضية الأخلاقية أو تلك . ويمكن أن نذكر أمثلة على ذلك من أعمال الكتاب العاطفيين الانكليز ، التي تعد روايات ريتشاردسون من أفضلها . ان بطلة روايته « بامبلا أو مكافأة الفضيلة » خادم يحاول سيدها اللورد التغرير بها . غير أن تعلق بامبلا الشديد بأهداب الفضيلة ، يؤثر تأثيراً خيراً في هذا الارستقراطي فيمتلىء قلبه اعجاباً ببامبلا وتتغير نظرتة اليها ثم يتزوجها في النهاية . وتروى لنا رواية أخرى لريتشاردسون هي « كلاريسا هارلو » قصة حب فتاة من أسرة برجوازية (كلاريسا) تحب الارستقراطي الجميل لوفلاس وتقع ضحية حبها لانسان مستهتر متفسخ . ولكن على الرغم من اختلاف الأحداث في الروايتين فاننا نرى في الحالتين مقابلة بين المشاعر السامية التي يتحلى بها ابناء الطبقات الاجتماعية الوسطى والدنيا وبين تفسخ نفوس الارستقراطيين وفراغها . ولكن هذه المقابلة لا تغمضي أبعد من الموازنة الأخلاقية أما المعنى الاجتماعي لذلك فلا يلقي غير معالجة سطحية جدا .

غير أن العاطفية تكتسب صبغة الاحتجاج الاجتماعي الحاد في النصف الثاني من القرن الثامن عشر في فرنسا التي كانت على حافة الثورة البرجوازية . ولنا في أعمال روسو خير مثال على ذلك .

تعكس أعمال روسو احتجاج « الفئة الثالثة » ضد الاقطاعيين وقوانين الحياة التي وضعوها ، ونحن نعرف جيدا قول روسو في « عقده الاجتماعي » : « يولد الانسان حرا ولكنه مع ذلك يرسف في القيود في كل مكان » . ان روسو يخوض النضال ضد نمط الحياة الاقطاعية المنهار من مواقع حرية الانسان التي يؤكدها .

ففي رواية « لويز الجديدة » يدافع الكاتب عن حق كل انسان في مكانه في الحياة وعن حقه في السعادة . ان روسو لم يكن محللا اجتماعيا دقيقا . انه يتحدث عن الانسان عن الانسان اللاتطقي الذي يشكل حقه في السعادة من وجهة نظر روسو قانونا من قوانين الطبيعة . ولكن روسو بخلاف ريتشاردسون ، يضمن روايته نقدا حادا موجها الى اخلاق الارستقراطيين وإلى نمط الحياة الاقطاعي وإلى الأوهام الطبقية . ان تصوير اصطدام المحبين يولا الارستقراطية وسين — يرى المعلم الفقير بمفاهيم الطبقة السائدة وآرائها يتحول في (لويز الجديدة) الى هجوم شديد على كذب مدينة النبلاء وزيفها .

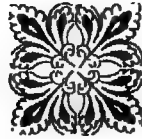
ولكن تصور روسو المجرد عن الانسان والمجتمع يحرم مؤلفاته التحديد الاجتماعي ويقوده الى فكرة خاطئة مفادها أن المدنية جنازة بمجملها .

أما في روسيا فقد كانت أهمية العاطفية التي نشأت في أواخر القرن الثامن عشر أقل من أهمية نظيراتها في أوروبا الغربية . ففي حين كانت العاطفية اتجاها أدبيا مؤثرا جدا في الأدب الغربي الطليعي في النصف الثاني من القرن الثامن عشر ، كانت هذه المدرسة الأدبية في روسيا لا تمثل سوى فرع من فروع الأدب تقابله اتجاهات المنورين الروس فون فيزين وراديشيف وكريلوف الذين مهدوا سبيل نشوء الواقعية النقدية في هذه البلاد . وكان السبب في نشوء تربة لتطور الاتجاه النقدي في الأدب الروسي في أواخر القرن الثامن عشر ، حركة التحرر الفلاحية التي كانت ثورة بوغاتشوف ابرز مظاهرها .

غير أن المدرسة العاطفية لعبت دورا تقدما بعض الشيء في تاريخ الأدب الروسي وقد برز ذلك عند الكتاب العاطفيين الروس في اهتمامهم المتزايد بحياة الانسان الداخلية وشعبية مواضيع أعمالهم الفنية وإبطالها ولغتها .

كان كارامزين من أبرز ممثلي الاتجاه العاطفي في روسيا . ولكن تقديمه أعمال كارامزين « رسائل رحالة روسي » و « ليزا البائسة » و « نتاليا بنت الاقطاعي » النسبية مالبثت ان اضمحلت عند اتباعه الكثيرين وتحول تأكيد عالم مشاعر الانسان الى ذرف الدموع وحساسية زائفة تستند الى تصورات الاقطاعيين الوردية المترفة عن حياة الفقراء الشقية . حتى لغة أعمال أتباع كارامزين ابتعدت عن لغة الشعب الحية باتباعها تقاليد الرقة الارستقراطية .

ولذا فليس من قبيل الصدفة ان يتسلم الراية الأدبية من الكتاب العاطفيين في فرنسا كتاب واقعيون ورومانتيكيون ثوريون في حين أن الرومانتيكيين المتشائمين الرجعيين هم الذين ورثوا تقاليد المدرسة العاطفية في روسيا .

الفصل الخامس

الرومانتيكية

المقدمات التاريخية لتطور الرومانتيكية :

ان ظهور الاتجاهات الأدبية التي اطلق عليها فيما بعد اسم « الرومانتيكية » وتطورها في مختلف البلدان يجب تحديده بالعقد الأخير من القرن الثامن عشر والثالث الأول من القرن التاسع عشر . ولا بد لنا من دراسة هذا الاتجاه المتميز المعقد الذي وجد تعبيره في مجالات الفن المختلفة (الأدب والرسم والموسيقا) ، دراسة وثيقة الصلة بتلك التغيرات الاجتماعية والتاريخية والسياسية العميقة التي حدثت في تلك الفترة محددة انهيار النظام الاقطاعي وقيام المجتمع البرجوازي . وقد كانت الثورة الفرنسية العظمى (١٧٨٩ - ١٧٩٤) أكمل تعبير عن هذه العملية التاريخية . وكانت هذه الثورة لحظة انعطاف هامة في تاريخ الانسانية ، لاسيما في تاريخ أوروبا التي جرت في بلدانها الأخرى (المانيا ، روسيا ، وغيرهما) عملية تفسخ الاقطاعية ونشوء العلاقات البرجوازية ولكن بوتائر أكثر بطئا .

ولم يكن انهيار عالم الاقطاعيين وحضارتهم ونشوء علاقات اجتماعية جديدة الا ليركا تغيرات هامة في وعي الناس في جميع البلدان الأوروبية .

ان النظام البرجوازي الذي نشأ (أو الذي شرع ينشأ) لم يكن مقبولا عند انصار المجتمع الاقطاعي القديم الذي دمرته الثورة ، كما أنه لم يكن مقبولا أيضا ، وان كان ذلك لاسباب مغايرة تماما ، عند اولئك الذين نظروا الى الثورة ونتائجها من وجهة نظر مصالح الشعب وأمانه .

وفي هذه الظروف الاجتماعية - التاريخية نشأ الاتجاه الأدبي الذي عرف فيما بعد باسم « الرومانتيكية » .

لياران في المذهب الرومانتيكي :

انعكس في الرومانتيكية المبكرة في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر احتجاج انصار المجتمع القديم السائر نحو الزوال ضد المجتمع الجديد ، وكان ذلك هو الانعكاس الأول تجاه الثورة الفرنسية وحركة التنوير المرتبطة بها .

لقد خلقت التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والايديولوجية عند انصار القديم التباسا وضياعا وخوفا من المستقبل وحقدا على النظم الجديدة والآراء الجديدة . فاضفى ذلك على أدب هذا الاتجاه الرجعي بحكم موقفه التاريخي صفات اليأس والتشاؤم والغموض والاغراق في العودة الى الماضي البعيد والتخيل المرضي .

وانطلق من معسكر انصار الماضي نداء بالعودة الى الوراء ، الى تلك العصور التي سادت فيها الأوهام على العقل . واكد ممثلو هذا المعسكر أن العقل علم الانسان الشك وقتل في قلبه الايمان وزرع في نفسه الاضطراب .

وخاض الرومانتيكيون الرجعيون نصالا نشيطا ضد افكار عصر التنوير وعدوها سببا في مرض روحي عظيم الفتك .

ولكن عدم الرضا عن نتائج التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والايديولوجية في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر لم يكن مقصورا على انصار العالم الاقطاعي الذين حاربوا صراحة كل تقدم وكل قانونية تاريخية للعلاقات البرجوازية الجديدة .

ان الجزء الثوري والديمقراطي من المجتمع في البلدان الأوروبية المختلفة عبر أيضا عن عدم رضاه من نتائج الثورة البرجوازية ، ولكن اسباب عدم الرضا الذي عبر عنه الديمقراطيون كانت مناقضة تماما لتلك التي أثارت سحق انصار الماضي .

فالثورة البرجوازية في اواخر القرن الثامن عشر حررت الشعب من قيود الاقطاعية ولكنها كبلته فوراً بقيود عبودية جديدة ، هي قيود العبودية البرجوازية ، قيود العبودية « للمال » .

إذا تأملنا نشوء المجتمع البرجوازي في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر نجد أن ثمة تناقضا عاما برز في الأعوام الأولى لنشوء المجتمع الجديد وترك طابعه الثابت على كل تطور أيديولوجية هذا المجتمع وحضارته فيما بعد . فالمؤسسات الجديدة ، برغم كل عقلانيتها بالقياس إلى مؤسسات النظام القديم ، لم تكن عقلانية بشكل مطلق . و « الأخوة » التي كانت أحد أركان شعار الثورة ، انقلبت في التطبيق إلى رياء وحقد ولدتها روح المنافسة وحل شراء الناس محل الإكراه ، وحلت النقود محل السيف . إن الجزء التقدمي من المجتمع وقف ضد الواقع البرجوازي بتناقضاته الصارخة — حيث أصبحت النقود مصدر السلطة الاجتماعية الأساسي وأصبح البرجوازي البطل الرئيسي الذي ينحصر تفكيره العملي الصاحي في سعيه إلى الربح والأثراء — وقد لاقى احتجاجه المشروع تعبيره في الرومانتيكية ، ولكنها ، كما سبق أن أشرنا ، رومانتيكية ذات طبيعة مغايرة لطبيعة الرومانتيكية الرجعية .

لقد قدر الرومانتيكيون التقدميون (شيلي وبايرون وهييجو وجورج صاند) تقديرًا عاليًا مثل عصر التنوير والثورة وتقاليدهما . ، ومن أهم الأسباب التي دفعتهم إلى الوقوف ضد النظام الجديد أنه كان معاديا لمثل أولئك الذين نوروا الناس بأفكار الثورة .

وليس من قبيل المصادفة أن يرى الرومانتيكيون الثوريون في ثورة أعوام (١٧٨٩ — ١٨٩٤) بداية ثقافة القرن التاسع عشر الطليعية كلها . فـ هييجو ، مثلاً ، يعلن أن « شعراء القرن التاسع عشر وكتابه جميعا أبناء الثورة الفرنسية » .

إن اتجاهي الرومانتيكية — الاتجاه الرجعي والاتجاه التقدمي — اتجاهاً متناقضان من حيث توجههما الفكري .

ولكن لا يجوز أن يغرب عن بالنا تعقد هذه الظاهرة والا وقعنا في نوع من التبسيط المتبادل . فالرومانتيكية ، كمزاج ، نتاج معقد وانعكاس غامض ، بهذا القدر أو ذاك ، لجميع ألوان العطف والمشاعر التي تستولي على المجتمع في المراحل الانتقالية ، ولكن أهم ما في الرومانتيكية هو ترقب الجديد والقلق من عدم معرفته والسعي المتوتر المتسارع للكشف عنه .

وتقسم الرومانتيكية إلى اتجاهين أساسيين يجب أن ينطلق من تحديدها الاجتماعي التاريخي ومن تحديد خصائصها باعتبارها طريقة من طرق الإبداع الفني .

لقد خاض ممثلو الرومانتيكية الرجعية في أوروبا (شاتوبريان ونوفاليس وغيرهما) نضالا لاهوادة فيه ضد الفكر التقدمي الذي ولد مع الثورة وضد المجتمع الجديد الذي نشأ نتيجة لها .

وعكس الرومانتيكيون التقدميون (بايرون وشيللي وهيغو وجورج صاند) في ابداعهم مصالح جماهير الكادحين الواسعة ، وكان ابداعهم مشحونا بالروح الديمقراطية ، وكثيرا ما كان مرتبطا بالنضال الثوري وحركات التحرر الوطني وتعاليم الاشتراكيين الطوباويين الأوائل (سان سيمون ، وفورييه واوين) . وقد حامت اعمال الرومانتيكيين التقدميين طابعا ثوريا واضحا في بعض الأحيان ، مما يجعل مصطلح « الرومانتيكية الثورية » صحيحا وصالحا بالنسبة الى ادباء مثل بايرون وشيللي .

ولكننا لانستطيع ، في الوقت نفسه ، ان نتجاهل ان قضايا الثورة الشعبية والشعب الثوري قد عولجت عند بعض الكتاب الرومانتيكيين التقدميين بمعالجة متناقضة في فترات ابداعهم المختلفة (هيغو ، جورج صاند) .

سبق أن اشرنا الى أن ظهور الرومانتيكيين الرجعيين في جميع البلدان كان في اواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر بصورة أساسية .

اما بروز الرومانتيكيين التقدميين فكان في فترة متأخرة عن ذلك ، اي في نهاية العقد الأول وفي العقد الثاني والثالث من القرن التاسع عشر ، اذ اخذت التناقضات الأساسية في المجتمع البرجوازي تظهر للعيان على نحو أشد وضوحا .

الاسس الفلسفية للرومانتيكية :

ليست الرومانتيكية مجموعة من الأساليب الفنية ، ولا يمكن حصرها بتسلسل الأحداث الخيالي والتداخل المثير حيث يجري حل التناقضات الدرامية المعقدة بواسطة المصادفات والقدر وتكشف الأسرار ، وبوجود شخصيات « رومانتيكية » - قطاع طرق نبلاء واناس اشرار ومشوهون وشخصيات غامضة وما شابه ذلك .

ان كل ذلك يجب أن يجد تفسيره اصلا في نظرة الكاتب الرومانتيكي الى العالم وفي فلسفته العامة .

فاذا اخذنا بعين الاعتبار تعقد هذا الاتجاه الأدبي وخطر الوقوع في التبسيط المبثذل عند تجديده ، يجب علينا ان ننطلق في تحديد الرومانتيكية من تحديد اساسها الفلسفي .

ان من واجب كل فنان ايا كان الاتجاه الذي ينتمي اليه ، ان يحل المسألة الجمالية الفلسفية الأساسية التي تستحيل من دونها كل نظرة الى العالم ويستحيل من دونها كل ابداع .

وهذه المسألة هي : ما العلاقة بين ماهو موجود وما يجب أن يكون ، بين الواقع والمثل الأعلى الذي يطمح اليه الكاتب ؟ .

والصفة النموذجية التي تتصف بها النظرة الرومانتيكية الى العالم هي فهم الكاتب لظواهر الواقع الحقيقية فهما ذاتيا جدا ومحاولته اسباغ مايريد ان يراه فيها عليها . وكثيرا ما يؤدي ذلك الى فهم قوانين تطور الواقع الموضوعية فهما خاطئا بل مشوها .

ان واقع المجتمع الرأسمالي لايرضي الرومانتيكيين وهم يبحثون طبعاً عن جوانب لتساؤلهم عن كيفية القضاء على الشرور والعيوب في ذلك المجتمع ، يبحثون عن ذلك المثل الأعلى الاجتماعي والأخلاقي الذي يجب أن يكون والذي يطمحون اليه . انهم ينطلقون من تقويمهم الذاتي لمصائر الانسانية التاريخية ويخطون لكونهم يبنون خططهم على اساس الأفكار المجردة لاعلى اساس المصالح الواقعية .

وسبب ذلك يكمن اما في رجعية طموحاتهم رجعية صريحة ورجعتهم في العودة الى مؤسسات العصور الوسطى بكل بساطة ، واما في ضيق الافق التاريخي الذي تتصف به آراؤهم التقدمية .

هنا يجدر بنا ان نبحث عن الفرق بين الفنانين الرومانتيكي والواقعي : يسود في نظرة الفنان الواقعي وطريقته الفنية الطموح الى تصوير الواقع تصويرا موضوعيا . انه في العادة لايسبغ على الواقع مايتمنى ان يراه فيه ، ويسعى الفنان الواقعي الى استخلاص مثله الاعلى من ظروف الواقع الموضوعي نفسه ، ومن معرفته بقوانين التطور التاريخي والامكانات الكامنة فيه .

اما الصفة السائدة في نظرة الفنان الرومانتيكي فهي البداية الذاتية في تفهم ظواهر الواقع وعملياته فينجم عن ذلك حتما الانفصام بين المثل الأعلى والواقع (بسبب الانجذاب الى الخلف عند الرومانتيكيين الرجعيين ، وبسبب استحالة تجسيد المثل الأعلى في صور واقعية معاصرة عند الرومانتيكيين التقدميين) .

وهذا يظهر بشكل متميز عند كل كاتب رومانتيكي تبعا لتمييز تطوّر بلاده القومي والتاريخي وتطور أدبها ، وتبعا لخصائص نظرة الكاتب نفسه الى الكون وتجربته الحياتية .

من الواضح تماما ان مراعاة مجمل هذه العوامل التي تحدد تطور الكاتب هي وحدها التي تستطيع ان تعطينا تصورا واضحا عن طريقته الفنية . غير ان الكشف عن الخصائص العامة التي تتصف بها الطريقة الرومانتيكية ممكن وضروري .

لقد دعا الرومانتيكيون الرجعيون الى ارجاع الماضي وكأنهم ارادوا بذلك ايقاف التطور الاجتماعي ورده الى الوراء . ولم يكن بالامكان تحقيق « مثلهم الأعلى » في نظرهم الا برد حركة التاريخ الى الخلف . وهكذا صار عندهم « الواقع » و « ما يجب أن يكون » في تناقض لاهل له .

ووجد الرومانتيكيون التقدميون انفسهم امام تناقض مستعص ايضا في ظروف انتصار المجتمع البرجوازي في مطلع القرن التاسع عشر . ان المؤسسات الاجتماعية والسياسية التي قامت بنتيجة « انتصار العقل » بدت صورة كاريكاتورية شريرة ومثيرة للتشاؤم لتلك الوعود البراقة التي بشر بها المنورون .

وانطلق هؤلاء من النظرة الطوباوية في أغاب الأحيان باحثين عن حل لهذا التناقض وعن صيغ للحياة الاجتماعية اكثر كمالا .

وقد عبر ذلك عن ضيق افقهم التاريخي المحتوم . وتحم ، بنتيجة ذلك ، ان تكتسب خططهم ومثلهم العليا طابع الوهم والتجريد .

وبرز التناقض بين الحلم والواقع عند الرومانتيكيين التقدميين في سعيهم الى التنبؤ بما سيحدث . وما هم مفقود في عصرهم .

لقد سمى الرومانتيكيين التقدميين عصرهم وتطوره الحقيقي . وما حلموا به كان في المستقبل . هذه التأكيدات حركة التاريخ المستمرة الى الأمام . ولكن نظرهم الى العالم كانت بعدة حد . التناقض والوهم الذي أدى بهم في احيان كثيرة وبصورة موصوعية الى الدفاع عن القديم والى انكار تقدمية المجتمع الجديد التاريخية . ان الذاتية في فهم العملية التاريخية دفعتهم احيانا الى انشاء نظريات تاريخية تعسفية (مخطط تطور الانسانية التاريخي في مقدمة « كروموير » لكتور هيجو مثلا) .

خاصص نظرية الفن عند الرومانسيين

ان الذاتية التاريخية التي تتصف بها الرومانتيكية وما ينجم عن ذلك من انفصام بين المثل الاعلى والواقع في فلسفة الرومانتيكيين يبرزان بوضوح في نظرهم الى الفن .

سمى الرومانتيكيون في أعمالهم النظرية وفي ابداعهم الفني الى قنونه الانفصام الذي اشرنا اليه فعدوه تعبيرا عن طبيعة الفن ذاتها .

وقد بدا ذلك واضحا تماما في الرومانتيكية الألمانية الرجعية التي تؤكد نظريتها في الفن تأكيدا مستمرا شرعية الهروب من الواقع . وقد عبر أحد الرومانتيكيين الرجعيين الألمان عن ذلك تعبيرا فنيا صريحا عندما قال :

« لا يروق لي أن تكون المقطوعة الشعرية مرتبطة بالعالم الواقعي . فمن أجل تجنب ظروف الواقع الظالمة يجب البحث عن ملجأ في مملكة الخيال » .

ولاقبت نظرية « الفن للفن » صدا حاسما عند الرومانتيكيين التقدميين فخاضوا ضدها نضالا مستمرا مدافعين عن الفن المفيد اجتماعيا . ولكن الفكرة القائلة ان المثل الأعلى نقيض الواقع تبرز عندهم أيضا بوضوح كبير فجورج صاند مثلا ، ترى : « ان الفن ليس تصويرا للواقع الحقيقي ، بل هو بحث عن الحقيقة المثالية » .

وهيجو يصوغ هذه الفكرة على النحو التالي : « ان الروح الانسانية تحتاج في الوقت الحاضر الى المثل الأعلى اكثر من حاجتها الى الواقعية » .

« المثالي » ، « الحميل » ، « الكامل » كل ذلك في تصور الرومانتيكي جزء من عالم غامض لا يمكن بلوغه ، وهو اما عالم الأعماق المجهولة في الروح الانسانية و « الأنا الأخلاقية » واما عالم الماضي السحيق الذي لا يقل غموضا واغراء .

ان الهوة الواسعة بين المثل الأعلى والواقع التي رفعها الرومانتيكيون الى مرتبة المثل والمقياس تؤدي بالكاتب الرومانتيكي الى التخلي عن دراسة ظروف الحياة الاجتماعية دراسة عميقة ودقيقة ومعرفة القوانين الموضوعية التي تتحكم بهذه الحياة .

وهذا المبدأ يقف على طرفي نقيض مع الطريقة الواقعية ، طريقة بلزاك مثلا ، الذي يدهشنا في ابداعه اهتمامه المستمر بمعرفة قوانين حياة المجتمع البرجوازي معرفة دقيقة وعميقة . فقد عد بلزاك دراسة هذه القوانين واستخدام الوثائق والمستندات التاريخية استخداما واسعا لهذا الغرض ، مهمة من أبرز مهمات الكاتب .

ان تاريخية بلزاك العميقة صفة رائعة من صفات مذهبه الواقعي . وكل ظاهرة من ظواهر الواقع المعاصر لا تتكشف في رأي بلزاك ، الا من خلال معرفة تلك الظروف المعقدة التي أدت الى ظهورها بهذا الشكل الذي يراها فيه .

وهكذا نرى ان السعي الى الانطلاق في الاستنتاجات والتعميمات الفنية من تحليل مجمل الظروف والاسباب الاجتماعية التاريخية ، أمر لا يتصف به الطريقة الرومانتيكية .

وكثيرا ما ينطلق الكاتب الرومانتيكي في أعماله الفنية عندما يصور احداثا تاريخية واجتماعية من مبادئ الأخلاق المجردة ومن مبدأ حتمية انتصار الخير على الشر وما شابه ذلك . هذا لا ينفي ابدا امكانية ان ينشئ الكاتب الرومانتيكيون صورا وشخصا اجتماعية تاريخية صادقة (هيجو ، جورج صاند ، شيلي) . ان الموقف الانتقادي من المجتمع البرجوازي هو نقطة الانطلاق التي توحى الى الكاتب الرومانتيكي الصور الفنية التي تعكس تناقضات الرأسمالية بصدق وتعكس تفسخها الأخلاقي وزيفها ، وتصور وضع الجماهير الشعبية البائس في المجتمع البرجوازي وغير ذلك .

ان الميول الواقعية في ابداع الرومانتيكيين التقديميين حتمية ومعللة . فهيجو في « البؤساء » يصور بصدق عملية تكون البؤساء في العالم الرأسمالي ، كما أن صور التعسف الوحشي الذي مارسه النبلاء الانكليز والظلم الذي كان يتعرض له الشعب في انكلترا في القرن السابع عشر مرسوم مان بصدق عظيم في مؤلفه « الانسان الذي يضحك » . وتبين لنا جورج صاند بواقعية اصيلة التشويه الذي يصيب الناس « ذوي الطبيعة الفذة » في المجتمع البرجوازي . ويسخر هوفمان من المتحمس الألماني ذي الشخصية الملتوية في قصصه ورواياته في رسمه في صور خيالية ، ويرينا بايرون بصدق هائل انتصار « شيطان النقود » ودور انكلترا في المنظومة الرجعية الاوروبية في بداية القرن التاسع عشر في اعماله « تشايلد هارولد » و « العصر البرونزي » و « دون جوان » .

ولكن ليس هذا هو الأمر الأساسي من وجهة نظر نظرية الفن الرومانتيكية . ان الكاتب الرومانتيكي مقتنع بان العملية التاريخية وتاريخ المجتمع الانساني ، اللذين يهمنه كثيرا ، هما ، قبل كل شيء ، مظاهر للمبادئ الانسانية العامة الثابتة : الخير ، الشر ، العدالة ، الصدق الخ . والكشف عن هذه المبادئ ونزع الاستار التي تحجبها واظهارها على أوضح وأجلى صورة هو الهدف الذي يحدد تميز طريقة الرومانتيكيين الفنية واسلوبهم في « النمذجة » . ان هذه الطريقة تمتاز بميلها الى تصوير ما هو متفوق وغير عادي ، فإبطال الأعمال الفنية الرومانتيكية عمالقة واحداثها حاسمة وسريعة ، وتقوم فيها مفارقات القدر بدور كبير وتستخدم فيها الصور الخيالية والاسطورية استخداما واسعا . والمبالغة والمقابلة بين التناقضات هما وسيلتا التصوير الفني المحببتان عند الرومانتيكيين .

ان الرومانتيكيين ينشئون نماذج يكشفون من خلالها عن جوانب الواقع المهمة . ولكنهم يميلون في تعميماتهم الفنية الى الرمز وابتعادون عمدا عن التحديد الحياتي المعاشي في رسم الشخصوص ولا يقدمونها من خلال الظروف المعاشية المتنوعة المحددة بوضوح .

لقد أظهر (هيجو) بصورة مقنعة كيف يتحول العامل الشريف الى سجين محكوم بالاشغال الشاقة ، الى مجرم منبوذ . ولكن مصير جان فالجان لا يمكن ان ينحصر في ذلك فقط . فجان فالجان يحقق نموا روحيا كبيرا وتطهرا اخلاقيا داخليا عظيما . ان مجمل الظروف الموضوعية في المجتمع البرجوازي جعل من جان فالجان مجرما مطاردا منبوذا . وقد أظهر هيجو ذلك باعتباره ظاهرة حتمية معلة تاريخيا . ولكن القارئ يرى جان فالجان آخر مثاليا يتغلب بقوة روحه على الشر والجريمة الكامنين في نفسه . ان تحول جان فالجان وبعثه الجديد يظهران كاتنصار للقانون الأزلي الذي يؤكد انتصار الخير على الشر وهيجو من خلال تصويره بلان فالجان الجديد يطلق ذلك القانون اطلاقا تاما ويجرده .

ويرى هيجو في كتابه « ويليام شكسبير » ان « الاعمال العظيمة ذات مستوى واحد بالنسبة الى الجميع - انها المطلق » .

ان الموازنة بين نموذجين من الأدب العالمي ، بين جان فالجان وفوترين تساعدنا على توضيح الاختلاف الجذري الموجود بين طريقتي « النمذجة » الواقعية والرومانتيكية . ان صورة فوترين المحكوم بالاعدام ليست خالية من الرومانتيكية فهي تدهش القارئ بقوتها وعظمتها وتبدو شيئا غير عادي . ولكن شخصيته فوترين ليست مجردة وليست فوق التحديد التاريخي بل هي شخصية تنمو في الواقع المحدد تاريخيا بشكل مقنع . ونحن لانجد عند بلزاك أي حديث عن تحول روحي يشبه المعجزة يطرأ على فوترين .

ان « آخر تجسد لفوترين » (تجسد) معال اجتماعيا لا يناقض منطق الواقع الاجتماعي هكذا يصبح فوترين خادما للقانون بشكل طبيعي مثلما كان خارجا عليه ، لأن المرء لا يجد من وجهة نظر الكاتب اي فارق مبدئي بين الشرعية والخروج عليها في المجتمع البرجوازي . ولذا لا يضع الكاتب فوترين في أية مرحلة من مراحل حياته فوق الواقع الموضوعي . وجميع « تحولاته » تنتج حتما من ظروف المجتمع البرجوازي نفسه الذي كان فوترين شخصية نموذجية من شخصياته .

وتتضح لنا الهوة الفاصلة بين بلزاك وبين الرومانتيكيين من خلال فهم الكاتب الرومانتيكي لقضية التحليل النفسي . فهيرجو يؤكد انه يريد أن يظهر الى أين يقود الهوى الانسان ضمن ظروف معينة . ، ولكن هيرجو يأخذ الأهواء الانسانية بصورة مجردة تماماً ويضعها في ظروف مصطنعة ومختلفة بل يمكن القول ، في ظروف طوباوية . ومثل ذلك نجده في معظم روايات جورج صائد أيضاً .

ان الكاتب الرومانتيكي يرفض ان يصور ابطاله في اطر الواقع المألوف « الواقع المألوف – موت للفن » ، هذا ما يعلنه هيرجو في مقدمته لـ « كرومويل » . وهو يرفض بحزم الدعوة الى الاعتدال لأن من يخلق بين النجوم يرفض ذلك .

واسلوب الرومانتيكيين يميل الى الفخامة التي ترفض كل ما هو بسيط ويومي وعادي وهذه الفخامة في اللغة تضجّر القارئ أحياناً وتستعصي على الفهم المباشر .

كان ميل الرومانتيكيين الى ما هو استثنائي وعملاق واسطوري وخيالي وسعيهم الى اسباغ صفة البطولة على الواقع ، تعبيراً متميزاً ومعللاً تماماً عن احتجاجهم ضد ضيق الافق البرجوازي وضحالة عقل الانسان البرجوازي وفي ذلك قوة الأعمال الأدبية الرومانتيكية وجمالها .

لقد انشأ الرومانتيكيون التقديميون في معرض احتجاجهم على ضحالة البرجوازية ابطلا عمالقة يتمتعون بعواطف وميول وافكار متفوقة . فلم يستطع بايرون وشيلي وامثالهما يلهمهم المثل الأعلى للانسانية المتحررة وحلمهم بالانسان المتحرر الجميل المعتز بنفسه ، ان يجسدوا ذلك الانسان الا بمقاييس تفوق مقاييس الحياة العادية عدة مرات .

فليس الواقع الحقيقي – المجتمع البرجوازي – في نظرهم ، سوى ظاهرة معادية لملهم الأعلى كل العدا . ولم يكن ذلك المثل الأعلى ، في عصرهم ، سوى رؤية رومانتيكية للمستقبل . ولا بأس في هذا المجال ، من ذكر ذلك الوصف العبقرى الذي كتبه الناقد الديمقراطي الثوري الروسي بيلينسكي عن بايرون يقول بيلينسكي :

« كان بايرون بروميشوس عصرنا المقيد الى صخرة يمزق الصقر جسمه : لقد نظر هذا العبقرى الجبار ، وهو يعاني الألم ، الى الأمام ، وقبل ان يرى وراء الأفق المتلألئ أرض المستقبل الموعودة ، لعن الحاضر وعلن تجاهه عداً أبدياً لاهوادة فيه . »

وهكذا تجسد أيضا حلم شيلي بالإنسان المحرر من القيود السيد المسيطر على الطبيعة ، حلمه بالمستقبل الجميل الخالي من الاستبعاد والظلم ، في شخوص عمالقة انصاف آلهة خياليين اسطوريين .

يتضح من كل ماتقدم ان الصفة التي خددناها في الرومانتيكية — وهي الميل الى ماهو غير عادي وعملاق واستثنائي واستحالة انشاء صور الأبطال الرومانتيكيين في اطر الواقع الحقيقي — لا تبرر لنا أبدا أن نعد فن الرومانتيكيين التقدميين فنا كاذبا معاديا للحقيقة . ان ماقلناه يتعلق بتحديد طريقة الرومانتيكيين الفنية فقط .

فالفنانون الرومانتيكيون الملهمون يمثل الانسانية الطليعية المتوجهة نحو المستقبل بشجاعة صادقون صديقا عميقا حين يحملون ابطالهم العمالقة ماهو غير .متوفر في الاناس المحيطين بهم من قدرات هائلة وافكار شجاعة وارادة حازمة وطموح الى السيطرة على العالم والطبيعة . انهم يجسدون بذلك أفضل آمال واحلام الناس الطليعيين في عصرهم . ان حلمهم يسبق واقعهم ولا يناقضه .

اهمية الرومانتيكية تاريخياً :

ان دور الرومانتيكية التقدمية عظيم جدا .

لقد ناضل الرومانتيكيون التقدميون نضالا فعالا ضد الفن الرجعي وتجلي هذا النضال بالدرجة الأولى في الوقوف ضد انصار الكلاسيكية التي أصبحت في القرن التاسع عشر اداة من أدوات سياسة الجحود الرجعية وراحت تناضل ضد كل جديد وتقدمي في الفن وترفض النظرة التاريخية الى علم الجمال وتعلن ثبات وخلود قوانين القرن السابع عشر الجمالية . وهذا بالضبط ماناضل ضده الرومانتيكيون بعناد .

وأدت الرومانتيكية دورا كبيرا في النضال ضد العدمية الوطنية عند الكلاسيكيين ودافعت عن قومية الفن .

فمن المعروف ان الكلاسيكيين التفتوا الى العصر القديم متجاهلين تاريخ شعوبهم القومي وكان التأكيد على قومية الفن وشعبيته اسهاما عظيما من الرومانتيكيين في تطوره . لقد التفت الفنانون الرومانتيكيون الى ماضي شعوبهم فدرسوه واهتموا بالشعر الشعبي والمواضيع التاريخية والابطال القوميين .

ومهما كان خطأ نظرة بعض الرومانتيكيين الى التاريخ ، فانهم قدموا موضوعيا ، خدمة جائلة في مجال النظرة التاريخية بالقياس الى الكلاسيكية وواقعية عصر التنوير . لقد طالب الرومانتيكيون الكاتب بابرار الصبغة التاريخية وبالاحاساس بالعصر واستيعابه . وهذا ما نجده في روايات والتر سكوت وروايات فيكتور هيجو ومسرحياته التاريخية وفي قصائد بايرون ومسرحياته .

لقد طرحت الرومانتيكية التقدمية في الفن موضوع الشعب المضطهد . ولا بد لنا من الاعتراف بان التعاطف مع المضطهدين ومحاولة الدذاع عن مصالح الطبقات الفقيرة صفتان ايجابيتان رائعتان من صفات الرومانتيكية التقدمية تبناها عنها فيما بعد ، الكتاب الواقعيون .

وهكذا نجد أن الرومانتيكية شقت الطريق للواقعية النقدية في القرن التاسع عشر التي جاءت خطوة جديدة في تطور الأدب . ان أفضل المنجزات التي حققها الكتاب الواقعيون في القرن التاسع عشر ، انما تحقق بعد ان مهد له الشعراء والكتاب الرومانتيكيون .

بل ان المرء يستطيع ان يلاحظ في كثير من الأحيان انتقال بعض الكتاب في مراحل من حياتهم الأدبية من الرومانتيكية الى الواقعية . وفي تاريخ الأدب الأوروبي أمثلة كثيرة على ذلك .

ان ابداع الكاتب ظاهرة معقدة متعددة الجوانب تتطور في اطر واقع متعدد تاريخيا وتخضع لتأثيرات اجتماعية وفكرية مختلفة . والفنان يتعرض في نموه لتأثير البحولات الاجتماعية في عصره . وبسبب ذلك يعيد النظر جذريا ، في كثير من الأحيان ، بمواقفه الأدبية (بايرون ، جورج صاند ، هايني) .

ولا بد لنا ونحن نؤكد الدور العظيم الذي أدته الرومانتيكية الثورية في تطور الفن في القرن التاسع عشر ، من أن نقر بحتمية حلول الواقعية محل الرومانتيكية ، الأمر الذي حدث فعلا في الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي .

لم تكن الواقعية رفضا للأساليب والاشكال الرومانتيكية فحسب ، فالمسألة أعمق من ذلك بكثير ، لأنها تتعلق بنظرات الواقعيين الأساسية الى الحياة .

لقد ناضل الواقعيون في سبيل ان يصور الفن كل غنى العالم الموضوعي وتنوعه ، ورفضوا فردية الرومانتيكيين وذاتيتهم ودافعوا عن أولوية الواقع .

ومرة أخرى لنختتم حديثنا عن الرومانتيكية بقول الناقد الثوري الديمقراطي العظيم بيلينسكي يحدد فيه جوهر الانتقال الى الواقعية ، يقول بيلينسكي :

« الاقتراب من الحياة ، من الواقع ، هو السبب المباشر في فضج الفترة الأخيرة من أدبنا ورجولتها . ان كلمة (المثل الأعلى) لم تأخذ مدلولها الحقيقي إلا الآن . من قبل ، كان المقصود بهذه الكلمة شيئا يشبه « لا يروق لك – لا تسمع ، ولكن لا تعيقنا عن الكذب » شيئا تتحد فيه جميع الفضائل أو جميع العيوب الممكنة ... اما الآن ، فالمثل الأعلى ليس مبالغة وليس كذبا وليس خيال اطفال بل حقيقة من الواقع مأخوذة كما هي ، ولكنها ليست منسوخة عن الواقع نسخا وانما مأخوذة عبر خيال الشاعر مضاءة بنور ماهو ذو قيمة شاملة (وليس استثنائيا أو خاصا أو مصادفا) ، مشيدة جوهرة من جواهر الخلق والابداع ».

بايرون :

ولد جورج غوردون بايرون في مدينة لندن من اب ارستقراطي مفلس وام سكوتلاندية ثرية . وقضى طفولته في سكوتلانده التي اعتاد ان يسميها بلاده لأنه أحبها كثيرا واجتذبت طبيعتها الجميلة وحياة فلاحها البسيطة المستقلة الحرة .

وفي عام ١٨٠١ ادخل بايرون مدرسة داخلية ارستقراطية بالقرب من لندن . وفيها بدأ ينظم الشعر ثم تابع دراسته في كمبردج حيث اصدر ديوانه الشعري الأول « ساعات الفراغ » في عام ١٨٠٧ ، أي بعد سنتين من دخوله الجامعة وقد ظهر في هذا الديوان اتجاه بايرون الرومانتيكي وبرزت عنده روح التقليد رغم مايلمسه المرء من اصالة وديمقراطية في أشعاره .

ويشاء القدر أن تكتب إحدى المجلات نقدا سلبيا على مجموعة بايرون الشعرية الأولى فتثور ثائرة الشاعر ويرد على ذلك النقد بهجاء لاذع يتناول فيه الاتجاه الرومانتيكي الرجعي الانكليزي من أوله الى آخره . لقد كان رد بايرون الهجائي نقطة هامة في تاريخ الأدب الانكليزي . فلأول مرة يتناول النقد الجارح اسماء ادياء كان يظن انها فوق الشك ، ولأول مرة يسدد بايرون ضربات قاصمة الى مدرسة البحيرات (المدرسة الشعرية التي كانت تمثل الاتجاه الرومانتيكي الرجعي) . هاجم بايرون هذه المدرسة من ناحيتي المضمون والشكل ، فوقف ضد معاداة شعراء البحيرات للعقل واخضاعهم الشخصية الانسانية للغيبات والأخيلة المرضية وناقشهم في مواضع اللغة والمفردات والأوزان وطرح نهجا جديدا كل الجدة في

هذه المجالات جميعا ، فدعا الى المضمون الانساني العقلاني في الأدب وطرح موضوع مسؤولية الشاعر أمام قرائه .

كان بايرون شاهد عيان على الانقلاب الصناعي في إنجلترا. وقد عرف مأساة محطمي الآلات وأحداث الثورة الفرنسية وقمع الانتفاضات المتعددة في سكوتلانده . وكان يحس دائما انه يعيش في عصر انعطاف هام يتضاءل أمامه « كل ما ينسب الى عهود يأجوج ومأجوج » على حد تعبيره .

وقام بايرون مابين عامي ١٨٠٩ - و ١٨١١ برحلة الى بلاد الشرق زار خلالها البرتغال واسبانيا والباثيا واليونان وتركيا وبدأ خلال هذه الرحلة تعلم التركية واليونانية والالبانية والاطالية وشهد المعارك الطاحنة التي تخوضها الشعوب من أجل حريتها واستطاع ان يتعرف على سياسة دولته الاستعمارية .

لقد خرج بايرون في رحلته « ليكون رأيه حول الانسانية من خلال تجربته الشخصية لامن خلال الكتب » . وقد أغنت هذه الرحلة مدارك الشاعر فعلا وغرست في نفسه الاهتمام الكبير بحضارات الشعوب الأخرى ونمت فيها الاحترام الكبير لتلك الحضارات . ولم يكن كل ذلك الغنى والانفتاح على العوالم الأخرى مناقضا للشعور الوطني عند بايرون بل كان على العكس دافعا لتعميق هذا الشعور السامي واغنائه .

كتب بايرون بعد رحلته هذه قصيدته الرائعة « تشايلد هارولد » التي قدم فيها ارجحة واسعة لاتحاد . ان بهال التي يندة يخول في ربوع اسبانيا التي شربتها الحروب ، مع نابايون ثم يام في البانيا واليونان الاسبانين ضد الاستعباد . وقد قدمت هذه القصيدة صورة حية للقدائين الاسبان المناضلين في سبيل حرية اسبانيا اولئك الذين لم تهبهم البلاد شيئا سوى حياتهم ولكنهم وقفة ويدا فسون عنها بينما تركها لمصيرها من اغدقت عليهم الألقاب والأوسمة .

لقد فر الملك وحملة الألقاب واستسلموا

ولكن الجنود يرفعون راية النضال

انك لم تعطهم يا اسبانيا غير الحياة

وحريتك غالية عليهم كهذه الحياة

لقد أبرز بايرون بطولة الشعب الاسباني النادرة ولكن نابليون مايزال سيد القارة
ولا يبدو ان هناك من هو أقوى منه . ولذا فان بايرون يشك في قدرة الشعب الاسباني على
قهره . من هنا ينطلق التشاؤم في شعره . وهو تشاؤم من روح انسان يتعاطف مع الشعوب
المناضلة ولا علاقة له ابدا بالفلسفة الغيبية التي كانت من صفات الرومانتيكية الرجعية .

ايها الفتيان يا شباب اسبانيا

هل قضت الأقدار عليكم بالموت والفناء

أحقا لامفر من الخيار بين الركوع أو القبر .

بين حكم العدو وهلاك البلاد بأسرها ؟

هل قضي عليكم بأن تكونوا مستراحا لقدمي الطاغية ؟

اين الله ؟ أم هو لا يراكم ايها الابطال ؟

أم أن آهات الضحايا لاتسمع في السماء ؟

أم باطل كل شيء : البطولة والجرأة

والدم والبسالة ووقد ارواح الشبيبة .

وتقدم اليونان مادة رائعة لتصيدة بايرون الذي اظهر بصيرة نقاذة عندما حذر
اليونانيين من تعليق الآمال على مساندة الحلفاء الأجانب . وهاجم بلاده التي استغلت وضع
اليونان المثخنة بالجراح وفرصة الحرب لتسرق كنوز الاكروبول وتحملها الى لندن وقال ان
الشعب الذي يطلب الحرية يجب ان يسعى اليها بنفسه والا فانه سيظل مستعبدا من قبل الأتراك
أو من قبل سواهم .

ويتغنى بايرون باجماد اليونان القديمة ويقارنها بالوضع الدليل الذي تعيشه الآن . ولكن
هذا التغني لا يمنع من رؤية اجماد شعوب البلقان الأخرى ، بل ان هجومه العنيف على
الطغيان التركي لم يمنعه من ابداء الاحترام العميق نحو الشعب التركي الباسل . وكان بايرون
انسانيا الى أقصى حد عندما رفض النظرة التي كانت سائدة في الأوساط الشوفينية الحاكمة
انذاك وأن يجعل حدود المعركة بين « الصليب واللال » ، وهاجم التعصب وفضح الروح
المعادية للشعب عند مؤججي الصراع الديني . وقد استطاعت هذه النظرة الانسانية ان تجعل
بايرون الشاب ينظر الى الشعوب البلقانية المسلمة نظرة أصبح وأسلم من النظرة السائدة في

بلاده اليها . وبرز ذلك في حديثه عن حب الألبانيين للضيف واخلاصهم وتفانيهم في سبيل أرضهم واعتزازهم بانفسهم وشدة تحملهم للمصائب .

ان الفكرة الأساسية في القصيدة هي نضال الشعوب واحترام هذا النضال وتقديره والتعاطف معه . لقد كانت هذه الفكرة جديدة بالنسبة الى الأدب الاوروي . ويلمس المرء ذلك التجديد في موضوع القصيدة نفسها وفي تكوينها وصيغتها وفي شخصية تشايلد هارولد التي جسدت الملامح النموذجية لبطل مابعد الثورة الفرنسية . فهذا البطل يقف على تناقض كامل مع عصره ومع اخلاق هذا العصر ومثله وتقاليده . وقد جلبت هذه القصيدة لبايرون نجاحا منقطع النظير ، فترجمت الى كثير من لغات العالم ، واصبح اسم تشايلد هارولد اسماً مجرداً يقصد به الانسان الذي خاب امله بكل شيء والذي يقف معارضا للواقع الذي يعيشه .

اضطرت الأوساط الارستقراطية والأدبية الى الاعتراف ببايرون بعد نشر قصيدته لكنه ظل ينظر الى هذه الطبقات باستعلاء وترفع عبر عنهما في عدد كبير من القصائد القصيرة والطويلة .

وما بين عامي ١٨١٥ — ١٨١٦ عاش بايرون مأساة عائلية اذ اتهمته زوجة الارستقراطية انايلا ميلينيك بالجنون ، وحين فشلت في اثبات ذلك هربت من المنزل مصطحبة ابنها الرضيع ، ولحق الارستقراطيون شتى الاشاعات حول الشاعر انتهت جميعها بنبد بايرون وطرده فغادر بلاده في نيسان ١٨١٦ الى الأبد .

عاش بايرون فترة في سويسرا حيث التقى بالشاعر الانكليزي الكبير شيلي الذي اضطر الى مغادرة بريطانيا ايضا في عام ١٨١٧ . ثم انتقل الى ايطاليا فأقام فيها حتى عام ١٨٢٤ .

كان الحلف المقدس قد اجتمع في فيرونا لاستنباط انجع الوسائل من أجل الوقوف ضد الروح الثورية في القارة الاوروية ، فرفض الاستماع الى ممثلي اليونان الثائرة واكد « شرعية » شحن الزنوج — العبيد من افريقيا الى امريكا واطلق ايدي حكومة لويس الثامن عشر في اسبانيا .

وقد أظهر بايرون مصالح الجشع والاثرة التي تسيطر على « السياسة العليا » للمؤتمرين المتكالبين على حريات الشعوب مثل لويس الثامن عشر والكسندر الأول وألنغتون وفضح

مغزى شعارات الوطنية المزيفة التي لايفتأ حكام إنجلترا يرددونها على اسماع شعبها وغيره من الشعوب في قصيدته الثورية الرائعة « عصر البرونز » . وأظهر في هذه القصيدة دور الرساميل الرهيبة التي بدأت تتلاعب بمصائر الشعوب . وتحدث عن اصحاب المصارف والبارونات الذين « يخضعون جميع البلدان وكافة الحكام » فهم يدعمون « الطغاة المفلسين » ويخنقون الانتفاضات ويتاجرون بها . وهم – شأن التاجر الخسيس شايлок – يجتزون من كل أمة « قطعة اللحم القريبة الى القلب » .

اما قمة ابداع الشاعر الكبير فكانت رواية « دون جوان » الشعرية وقد بدأ كتابتها وهو في ايطاليا واستمر في ذلك عدة سنوات دون أن يستطيع اكملها اذ غاله الموت قبل ان ينهيها ، فكان مجموع مائثه منها ستة عشر نشيدا . والمعتقد ان الشاعر أراد أن يسير ببطله عبر الدول الاوروبية الهامة ومن خلال احداث كبرى في حياة القارة تنتهي بقيام الثورة الفرنسية .

لقد رسم الشاعر في روايته الصورة الكاملة للحياة في عصره . فهو يصف حياة الأعيان في اسبانيا – دون جوان اسباني المولد – ثم ينتقل مع بطله الى جزيرة القرصان ذات المناظر الجميلة فالى صالونات الارستقراطية الانجليزية فاسواق الرقيق فدور الحريم عند السلطان التركي فقصر الملكة يكاترينا الثانية الخ ... وهكذا تمكن الشاعر من رسم لوحة طريقة غنية بالالوان مليئة بالنقد الساخر لجميع المفاهيم البرجوازية حول الحرية والعدالة والمساواة ، لوحة تفضح التناقض الهائل بين هذه الشعارات المطروحة وبين تطبيقها الفعلي في سياسات جميع الحكومات الاوروبية .

ان تحلي دون جوان ببعض الحرية في تصرفاته الشخصية ليس الا سخرية من الأخلاق البرجوازية المزيفة ودفاعا عن شرعية العلاقات الطبيعية بين البشر . فدون جوان الذي هتك جميع اقنعة الأخلاق البرجوازية وخرق جميع قواعدها المزيفة يؤكد بسلوكه انه حامل الأخلاق الانسانية الحقيقية التي تتجلى في المواقف الحاسمة . انه الوحيد الذي يرفض المشاركة في الاقتيات بلحم رجل قتله رفاقه واكلوه عندما كاد الموت يهلكهم جميعا . وهو الوحيد الذي يخلص الفتاة التركية الصغيرة « ليلي » معرضا نفسه بذلك للموت، في اتون المعركة المحتدمة .

ان دون جوان يرفض جميع علاقات المجتمع البرجوازي القائمة على الكذب والزيف الاجتماعي بما في ذلك مفهوم الزواج الذي وجده قائما على البيع والشراء ، ولذا فهو يرفض جميع انواع العقود الدنيوية ولا يعترف الا بعقد الطبيعة السامي :

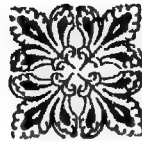
وانتهى كل شيء وعقد الزواج
كانت الأمواج شهود العقـد
وكانت أضواء النجوم البعيدة - شموعه
أما الغابة الغافية على الشاطئ
والمليئة بالأسرار .
فقد وجدت بينهما ضمن ظلالها الكثيفة
وهيأت الكهف الصامت مخدعا لهما
وصار العالم كله جنة يعيشان فيها
لقد جاب دون جوان كثيرا من الأوساط والمجتمعات ليؤكد في كل منها كلمة
بلازك الشهيرة بأن كل نجاح فيها لابد أن يكون قائما على جريمة ارتكبت .
غير أن بايرون لم يكن ممن يكتفون بالتأمل والسلبية والقاء الكلمات ، بل كان يسعى
إلى تطبيق أفكاره بصورة عملية . وهو يشهد الأحفاد على .
أن السلطة لم تستطع إخضاع جميع النفوس
وأنا ظللنا نقف من أجل حق الشعب
رغم أن الحرية لم تكن ظاهرة لنا بعد .
كان الشاعر يطمح إلى العمل وواتته الفرصة باندلاع الثورة مجددا في اليونان . فسارع
إلى الوقوف تحت رايتها واستقل السفينة في حزيران من عام ١٨٢٣ وانطلق إلى ميسولونجي
كانت الرحلة خطيرة ونحطمت الباخرة وقبض على رفاق بايرون . ولكنه نجا بأعجوبة
واستقبلته المدينة بحفاوة منقطعة النظير . وهناك أسهم الشاعر بنشاط في فرق المقاومة اليونانية
حتى أنه انصرف عن الشعر ، فكان مائلا قليلا إلا أنه من أفضل ما كتب . وقد جمعت
الآيات الأخيرة التي نظمها الشاعر زبدة حياته النضالية المشرقة .
رقد الموتي في قبورهم -- فهل أنا من ينام ؟
الطغاة يسحقون العالم - فهل أنا من ينسحب ؟

نضجت السنابل - فهل أنا من يؤخر الحصاد ؟
وعلى الفرائش نثرت الأشواك - فهل أنا من يفتو ؟
ما أن نطل الصبح حتى يتعالى صوت النسيم
فيتردد سداً في قلوبنا ...

انتشرت الملائكة في مدينه ميسولونجي المحاصرة وكان من ضحاياها الشاعر الكبير
بايرون الذي توفي في ١٩ نيسان عام ١٨٢٤ . واعلنت اليونان الحداد على الشاعر الذي قال
عنها في ساعة احتضاره : « لقد وهبتها وقتي ومالي وصحتي ، وهأنذا أهيا حياتي . فماذا
بوسعي ان أصنع » .

غطي نعش بايرون بمسوح أسود ووضع فوقه سيف وخوذة واكليل من الغار وارسل
الى انكلترا . لكن الأوساط البرجوازية الانكليزية استقبلت جثمان الشاعر الأكبر بالعداء .
فمقبرة العظماء رفضت دفن بايرون في « جناح الشعراء » فدفن في كنيسة ريفية بالقرب من
نيوستان . وكتبت اخته على الضريح :

« هنا يثوى جثمان جورج غوردون بايرون مؤلف « تشايلد هارولد » الذي توفي في
ميسولونجي في اليونان الغربية في ١٩ نيسان ١٨٢٤ اثناء محاولته البطولية اعادة الحرية والأجداد
الغابرة لتلك البلاد » .

الفصل السادس

الواقعية النقدية في الأدب الأوروبي

في القرن التاسع عشر

يعود تاريخ ولادة الواقعية النقدية الى اواخر العشرينات في القرن التاسع عشر أما ازدهارها فكان في اوروبا الغربية في الثلاثينات والأربعينات ففي هذه الأعوام ظهر ابداع بيرانجييه وستندال وميريميه وبلزاك وفلوير في فرنسا ، وديكنز وتيكره وبرونتي وغاسكيل في انكلترا وهابني وغيره من الشعراء الثوريين في المانيا . أما الواقعية في روسيا فسنفرد لها بحثا خاصا ، لما لها من تأثير في تطور الأدب لاحقا لاسيما في ظهور الواقعية الاشتراكية .

لقد لاقت الواقعية النقدية اكمل تعبير عنها في الرواية الاجتماعية فكانت سعة القضايا المطروحة وروح التعرية والرغبة في تثبيت ظواهر الحياة الاجتماعية في صور فنية مجسمة ذات طاقة تعميم كبيرة ، الصفات النموذجية في ابداع افضل ممثلي الواقعية النقدية في اوروبا . ان السعي الى تأسيس الاستنتاجات تأسيسا تاريخيا علميا عند تصوير ظواهر الحياة الاجتماعية والرغبة الدائمة في مجازاة آخر ماتوصل اليه العلم من منجزات « تمس نبض العصر » على حد تعبير بلزاك ، ذلك كله ساعد الواقعيين في صياغة طريقتهم الفنية .

المقدمات التاريخية لتطور الواقعية النقدية :

في الثلاثينات من القرن التاسع عشر توضح التناقض الأساسي في المجتمع البرجوازي ، التناقض بين البرجوازية والطبقة العاملة . ففي الثلاثينات تجتاح المانيا وفرنسا وانكلترا موجة من الحركات العمالية المتنامية تمتد في الأربعينات لتشمل بلغاريا والمجر وبولونيا وتشيكوسلوفاكيا ويشند النضال الوطني التحرري ويتصاعد مع تصاعد الحركات العمالية .

ان هذه الفترة هي فترة نهوض في شتى مجالات الثقافة في المجتمع البرجوازي . فقد فتحت الثورة الفرنسية الأولى آفاقا واسعة لتطور الفكر العلمي الطبيعي . وبدأ ازدهار عظيم في الفلسفة والعلوم الطبيعية والتقنية والتاريخية .

لقد احرزت العلوم الطبيعية والبيولوجية نجاحا عظيما في النصف الأول من القرن التاسع عشر . ويرتبط عدد من الاكتشافات الهامة باسم داروين في إنجلترا ولا مارك في فرنسا وقد كان هذا الأخير أول من طرح نظرية كاملة في تطور الطبيعة الحية الارتقائي فأحدث انقلابا في العلم مدمرا الاعتقاد الذي ساد طويلا حول ثبات الأشكال وسكونها في الطبيعة .

وهكذا تحرك ما كان ساكنا وكل ما كان خالدا متميزا بات متغيرا وتم البرهان على ان الطبيعة كلها تتحرك في تيار أبدي دوار .

ويقترن عدد من الاكتشافات باسمي العالمين الطبيعيين كيوفيه وسانت ايلير . فصاغ كيوفيه نظرية تلاؤم اجزاء الجسم الحي وتناسقها . يقول كيوفيه : « ان أي كائن منظم هو كل موحد ومنظومة مغلقة ذات اجزاء متلائمة . ولا يمكن لأي من هذه الأجزاء ان يتغير من دون ان تتغير الأجزاء الأخرى ، وبالتالي فان اي جزء اذا اخذ منفصلا يدل على الأجزاء الأخرى ويعطينا اياها » .

واستخدم كيوفيه طريقته هذه فرسم الهياكل العظمية لكثير من الحيوانات المنقرضة بالاستناد الى عظمة أوسن عشر عليه الباحثون .

وتابع سانت ايلير تعاليم كيوفيه فاثبت العلاقة والتواصل في تطور انواع الحيوانات المختلفة .

وليس من قبيل العبث ان يعد بلزاك ، الذي بحث عن دعم لطريقته الواقعية في العلوم الطبيعية كيوفيه وسانت ايلير من بين اساتذته .

لقد فهم بلزاك الصديق على انه ، قبل كل شيء ، الأمانة للتاريخ ومنطقه . وهذه النظرة التاريخية صفة نموذجية من صفات الواقعية التي تطورت في مرحلة أحرزت فيها علوم التاريخ نجاحا عظيما .

يعود زمن ازدهار العلوم التاريخية الى فترة عودة الملكية في فرنسا . ان عدم اكتمال الثورة البرجوازية وتعثر نمو المجتمع في فترة عودة الملكية دفعا المؤرخين البرجوازيين تييري

وغيزو وغيرهما الى طرح نظرية في التطور التاريخي تقدمية بالنسبة الى عصرها مفادها ان انتصار البرجوازية على الارستقراطية الاقطاعية ضرورة تاريخية يقود اليها مجمل التماور التاريخي في خلال قرون عديدة .

في القرن التاسع عشر ، بناهنا ان نأير الى ان امثلة المؤرخين انفسهم ، انتنلوا بعد توليد المجتمع البرجوازي نهائيا - بعد عام ١٨٣٠ - الى مواقع رجعية محافظة شاولين تايم سيطرة البرجوازية المطلقة على جماهير الكادحين .

وكان من أهم الظواهر الفكرية واعظمها اكتشاف هيجل لطريقته الديالكتيكية التي اكتسبت صيغتها النهائية في الربع الأول من القرن التاسع عشر .

وأخيرا ، ففي الأربعينات عندما كانت اوربا تقف على حافة الثورة (اندلعت الثورات في الأربعينات في فرنسا والمانيا والمجر) ، ظهرت الاشتراكية العلمية التي صاغها ماركس وانجلز محدثة انعطافا جذريا في تاريخ الفكر البشري .

هذه هي بصورة عامة المقدمات التاريخية والثقافية والفلسفية التي سبقت ظهور الواقعية في الأدب الأوروبي في القرن التاسع عشر .

الصراع الأدبي :

لقد جرى تكون ونمو الواقعية النقدية في ظروف صراع أدبي معقد محتواه الأساسي التناسب بين الاتجاهين الأساسيين في الأدب : الرومانتيكية والواقعية .

ان الرومانتيكية والواقعية اتجاهان ادبيان تطورا جنبا الى جنب في خلال فترة طويلة من الزمن تشدهما روابط وثيقة ويفرق بينهما ، في الوقت نفسه ، اختلاف عميق في الطريقة الفنية .

بدأت الواقعية النقدية تتكون كاتجاه ادبي في النصف الثاني من العشرينات وهذه الفترة كما نعلم ، هي فترة ازدهار الرومانتيكية . ولذا ، كان من الطبيعي ان ينشأ بين هذين الاتجاهين تفاعل متبادل معقد . لقد كان باستطاعة الكتاب الواقعيين الأوائل التوقيع على عدد كبير من بيانات الرومانتيكيين عن طيب خاطر . من ذلك ، مثلا اعلان الرومانتيكيين ان كل ماهو موجود في الطبيعة يمكن ان يكون موضوعا للفن . ان الواقعيين يتبنون وجهة النظر هذه تماما ، ولكن لايجدر بنا ان ننسى في هذا المجال ان فهم الواقعيين لهذه الموضوعات نفسها

يختلف عن فهم الرومانتيكيين لها ، وهذا التباين في الفهم سيزر في فترة متأخرة . أما في العشرينات فقد كان اللقاء قائما في كثير من القضايا بين الرومانتيكيين والواقعيين . وكان أساس هذا اللقاء النضال المشترك ضد الفن الرجعي في فترة عودة الملكية ، لاسيما فن اتباع الكلاسيكية الذين استمروا في التواجد في البلدان المختلفة . ان ستندال وهو علم من أبرز أعلام الواقعية في فرنسا ، بدأ حياته الأدبية مناضلا تحت راية الرومانتيكية ، وليس ذلك من قبيل المصادفة ، لأن الرومانتيكية في تصور ستندال ليست الا الفن الطليعي المناضل ضد الكلاسيكية وعلم الجمال الكلاسيكي .

لقد ظل الرومانتيكيون في طليعة النضال الأدبي ضد الفن الرجعي في العشرينات فالواقعية لما تكن تشكلت بعد كاتجاه ادبي مستقل ، بل كانت في مرحلة التكون .

غير أن الفروق المبدئية بين الواقعيين والرومانتيكيين ، حتى التقدميين منهم ، برزت واضحة في الثلاثينات وباتت واضحة كل الوضوح في أربعينات القرن الماضي . وتبلور الاختلاف في المسائل الأساسية في علم الجمال وفي الابداع الفني - في فهم العلاقة بين الفن والواقع ودور الفن والفنان في الحياة الاجتماعية وفي حل قضايا رسم الشخصية وطرق النمذجة وغير ذلك

ففي ألمانيا ، حيث ظهرت الرومانتيكية الرجعية على أوضح وجه ، مستندة الى الفلسفة الألمانية المثالية في نهاية القرن الثامن عشر (كانت ، فيخته ، شيلينغ) ، خاضت الواقعية ممثلة بالشعراء الثوريين في الثلاثينات والأربعينات نضالا حاسما ومستمرا ضد الرومانتيكية . لقد كون هايني وفريليغرات وفيرت وكتاب « ألمانيا الفتية » آراءهم الجمالية وابدعوا اعمالهم الفنية في اتون الصراع ضد منطلقات الرومانتيكيين الرجعيين الذين اعلنوا ان العالم الواقعي ليس سوى ظلال عالم ماوراء الطبيعة ، ورفضوا مهمات تغيير الواقع الموضوعي وتحسينه .

اما في فرنسا وانجلترا فقد كان الوضع مختلفا عما في ألمانيا ، ففي هذين البلدين تطورت الرومانتيكية التقدمية بل الثورية (هيجو ، جورج صاند ، شيلي ، بايرون) . ولذا فان الواقعية نشأت في تواصل مباشر مع الرومانتيكية رغم انها تكونت من خلال الصراع معها . خاض الواقعيون النقاد نقاشا نظريا وابداعيا مع الرومانتيكية ولكنهم اخذوا ، في الوقت نفسه ، أفضل ما فيها من تقاليد الديمقراطية والشعبية والاهتمام بالمواضيع

التاريخية . وواصل الواقعيون النقديون النفس الناقد عند الرومانتيكيين التقدميين وتبنوا في ابداعهم المثل العليا التي تحلت بها الرومانتيكية الثورية .

وفي اواخر القرن التاسع عشر ، يبرز تناسب جديد بين هذين الاتجاهين الأدبيين في الظروف التاريخية الجديدة تضمحل فيه مكانة الرومانتيكية . ولكن تنبعث في الوقت نفسه مجموعة من موضوعات الرومانتيكية الرجعية في الرمزية والعدمية والانطباعية حيث يشكل اداع الكتاب من هذه الاتجاهات ادب الانحطاط في نهاية القرن .

وقد خاضت الواقعية النقدية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ، ممثلة بكتاب عظماء امثال فلوير وموباسان وشو ورولان وغيرهم ، نضالا لاهوادة فيه ضد أدب الانحطاط هذا .

الملامح الاساسية للواقعية النقدية :

ان الواقعية النقدية ، مثل الرومانتيكية ، تستند الى نظرة شاملة معينة الى الكون والى موقف محدد من الواقع .

فالكاتب الواقعي يقر بقيمة الواقع الموضوعي ويهتم به اهتماما عظيما . وهو يسعى قبل كل شيء الى معرفة الواقع معرفة عميقة ودراسته وتصويره تصويرا شاملا في ابداعه الفني من خلال صور فنية نموذجية مكتملة .

والحديث هنا لا يدور بشأن عملية عفوية ، ولا بشأن المعنى الموضوعي الكامن وراء تصوير الحياة من قبل الواقعيين ، بل يدور حول سعي الكتاب الواقعيين الواعي الى معرفة الحياة معرفة عميقة .

يقول بلزاك : « الأدب تعبير عن المجتمع » ان هذه الحقيقة التي تبدو اليوم بديهية جدا هي خلاصة ملاحظته عقل تعمق في دراسة تاريخ الشعوب وتاريخ الأدب .

ان المبدأ الأساسي الذي ينطلق منه الفنان الواقعي هو النمذجة . والنمذجة هنا تعني قدرة الفنان على أن يضمن الصورة الفنية اكمل وأقوى تعبير عن جوهر الظاهرة أو الشخصية التي يجري تصويرها . ولذا فان الفنان الواقعي يقوم بعمل كبير في مجال انتقاء ماهو جوهري ومهم واهمال ماهو مصادف وسطحي ، وتركيب كل ذلك في الصورة الفنية لتصبح تعبيراً قويا وكاملا عن الظاهرة أو الشخصية المعنية .

ان الصورة الفنية النموذجية عند الواقعيين تجمع جمعا عضويا بين التعميم والنمذجة . ويعبر الكاتب الواقعي من خلال صنعه للنموذج عن موقفه مما يصوره ويحكم عليه فيعريه أو يؤكد . ويضطر الفنان الواقعي الى مجازاة منجزات الفكر الطليعي في عصره ليكون قادرا على معرفة العالم والمجتمع الانساني وتفسيرهما .

ويقوم الكاتب الواقعي بتصوير الشخصيات النموذجية في الظروف النموذجية . وهكذا فهو يعتمد مبدأ نمذجة تلك الظروف وتلك الشروط الاجتماعية التي تنشأ فيها الشخصية أي ان هذه الظروف لا تكون في العمل الفني الواقعي مصادقة ، بل تنطوي على صفات اجتماعية تاريخية مهمة ، وهي تبرز الشخصيات الفنية التي يصورها الفنان .

لقد انشأ الرومانتيكيون شخصيات وصورا نموذجية تعكس أهم جوانب الواقع (تشايلد هارولد مثلا) ولكن طريقة النمذجة عند الرومانتيكيين تختلف اختلافا كبيرا عن طريقة النمذجة عند الواقعيين .

كثيرا مايبتعد الرومانتيكيون ، وهم يرسمون صورههم الفنية ، ابتعادا واعيا عن الموقف التاريخي والحياتي المحدد ، انهم يستخدمون اساليب المبالغة والمفارقة والمقابلة بين الأشياء استخداما واسعا ولا يسعون الى الابقاء على تناسب العلاقات الحياتية الواقعية أو على الدياليكتيك المعقد القائم فعلا في العالم الموضوعي . وهم كثيرا مايضعون أبطالهم في مواقف خيالية اسطورية ويميلون الى استخدام الصور المأساوية والرمزية .

أما الواقعيون ، فعلى العكس من ذلك ، يسعون عند تصوير الشخصيات النموذجية الى الابقاء على مقاييس المواقف الحياتية الحقيقية ، ويصرون أبطالهم في تطورهم بكل تنوع ارتباطاتهم الحية وعلاقاتهم المعاشية المحددة تاريخيا .

ان راستينيكا ونيكولاس نيكولي وريبكا شارب والكثيرين غيرهم ، يعيشون في ظروف نموذجية غير مجردين عن تلك الظروف الحية المعقدة الحقيقية التي تتكون فيها شخصيات امثالهم .

ومن المنجزات الأساسية التي حققتها الطريقة الواقعية ابراز شخصيات الأبطال في نكونها وتطورها ، والسعي الى تصوير تلك الشخصيات وتتبع « تعاظمها وسقوطها » .

وترتبط بذلك الخصائص النموذجية في بناء تسلسل الأحداث في الأعمال الأدبية الواقعية . ان الواقعيين بعيدون عن تصوير المواقف الرومانتيكية الشرطية وتركيب المصادفات

القدريّة المختلفة . فتطور الأحداث في روايات بلزاك يدهش بمناطقه الصارم وتاريخيته العميقة اللذين صور الكاتب من خلالهما أحداثاً موضوعية مرتبطة بمصائر هؤلاء وأولئك من الأبطال .

وإذا كان ديكتز في الفترة المبكرة من إبداعه قد مال أحياناً إلى الشرطية الرومانتيكية في تطور الأحداث ، حيث يبدو واضحاً منذ البداية أن « الشرير » سينال جزاءه وأن البطل الفاضل سينتصر ، فإنه في الخمسينات والستينات من القرن الماضي قد تخلّى عن هذه الشرطية في أفضل رواياته الواقعية « البيت البارد » ، « الأزمنة الصعبة » ، « الآمال الكبيرة » . وافر بقوة الوقائع الموضوعية التي لا يمكن تجاوزها والتي تحدد مصير البطل وشخصيته .

إن ممثلي الواقعية النقدية الذين قدموا صورا صادقة عن الحياة تحولوا بصورة حتمية إلى ناقدين للواقع البرجوازي . فتصوير الواقع البرجوازي بصدق يعني تعرية هذا المجتمع وفضحه ، والفنان إذا تخلّى عن موقفه الناقد يكون قد تخلّى عن الصدق أي كف عن كونه فناناً واقعياً .

لأنريد من خلال حديثنا عن الجوانب القوية في إبداع الكتاب الواقعيين النقاد في غرب أوروبا أن نهمل مسألة أخرى مهمة جداً ، هي ضيق أفق الواقعية النقدية المحتم تاريخياً . فمن جوانب ضعف الواقعية النقدية جهلها الاتجاه الذي يسير فيه المجتمع البرجوازي في تطوره التاريخي ، وعجزها عن كشف تلك القوى التي يجب أن تقود ذلك المجتمع فيما بعد نحو نفيه وبناء المجتمع الجديد الاشتراكي ، وقد نجم عن ذلك بصورة حتمية تناقض في حل مسألة البطل الإيجابي من قبل الكتاب الواقعيين النقاد .

إن الكتاب الواقعيين النقاد قدموا صورا رائعة وعميقة لحياة المجتمع البرجوازي في القرن التاسع عشر ولكنهم لم يدعوا إلى تغييره . غير أن هؤلاء الكتاب الصادقين التزيين استطاعوا من خلال رغبتهم في إصلاح ذلك المجتمع وتصحيحه ، الكشف بعمق عن جذور العلاقات الرأسمالية وفضح عيوبها الأساسية وإظهار أن هذه العيوب ليست مصادفة بل هي نتيجة محتومة للعلاقات البرجوازية . ولذا قاد هؤلاء الكتاب القارئ إلى استنتاج استحالة حل التناقضات ، التي كشفوها في أعمالهم الأدبية ، في أطر المجتمع البرجوازي ، رغم أنهم لم يتوصلوا ، هم أنفسهم ، إلى ذلك الاستنتاج في تلك الأعمال . ذلك هو المعنى الحقيقي لأعمال بلزاك وديكتز وتيكيريه الناقد .

لقد ارتقى الصدق العميق وروح التعرية في اعمال الشعراء الثوريين في الثلاثينات والاربعينات (بيرانجية وديوبون وبوتيه وهاني وفييرت والشعراء « التشارتيين ») الى مستوى النداء الثوري الاصيل. وكانت قصيدة هايئي « المانيا » وأفضل اشعار فييرت وبوتيه وارنست جونز وغيرهم ضربة موجهة ضد المجتمع البرجوازي مشحونة بالغضب منه والسخط عليه ، ضربة تنبئ بموت النظام البرجوازي المحتوم وتؤكد ولادة القوة الجديدة — قوة العامل مبدع تلك الثروات التي تتمتع بها الانسانية .

ورسم الكتاب الروائيون العظماء في فرنسا وانجلترا وغيرهما — ستندال ، بلزاك ديكنز وتيكنيريه وبرونتي ... الخ — صورا ملحمية عريضة . ان مبدعي هذه الصور اناس سبقوا عصرهم ورأوا بوضوح عجز البرجوازية عن الابداع الاجتماعي من خلال قناع القوة الفيزيائية الفظة التي تحلت بها هذه الطبقة . ويستطيع المرء ان يسمي هؤلاء الكتاب « ابناء البرجوازية العاقين » لأنهم تخلصوا من اسرها ومن اضطهاد القوالب الاجتماعية الى الجأمة التي فرضتها ، ومن تقاليدھا ، ومما يشرف هؤلاء الابناء العاقين أن الذي عاد منهم الى احضان طبقتھ « ليأكل لحم العجل المقلي » على حد تعبير غوركبي ، كان عددا قليلا .

ان المنجزات الفنية التي حققتها اساتذة الفن الواقعي في القرن التاسع عشر عظيمة جدا . فاليهم يعود الفضل في تطوير الرواية الاجتماعية وتحسينها . كما ان الصور الملحمية العريضة التي جسمت حياة المجتمع البرجوازي من جوانبه المختلفة وضعت نماذج اجتماعية عديدة بدءا من الملاك العقاريين « المحترمين » حتى اصحاب الدكاكين الصغيرة والمحامين « الاجراء » ، والتعميمات التاريخية والفلسفية العظيمة -- كل ذلك يجعل اعمال الواقعيين النقديين الفنية موسوعة الحياة في القرن التاسع عشر .

لقد استخدم اساتذة الفن الراغبون في القرن التاسع عشر الوان الأدب الناقد والساخر استخداما واسعا ، فأصبحت القصيدة الهجائية والاذنية الناقدة اللوز السائد في الشعر الثوري في المانيا وفرنسا (« المانيا » لهايني و « يوميات فرنسا » لبيرانجية وانميرهما) .

ان افضل تقاليد الأدب الناقد في القرن الثامن عشر — تقاليد سويفت وفيلدينغ وستيرن — قد استخدمت استخداما رائعا من قبل اسناذي الرواية الناقدة في انجلترا — ديكنز وتيكنيريه .

واسهم الواقعيون العظماء في ابداع الرواية التاريخية متوجهين من اجل فهم واقعهم البرجوازي المعاصر توجهها طبيعيا الى احداث الثورة الفرنسية أو حرب الاستقلال الأميركية (« العانس » بلزاك ، « قصة مدينتين » لديكنز « الفرجينون » - لتيكيريه) .

وأتمت الواقعية في بعض بلدان أوروبا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تطوير أفضل التقاليد النقدية عند ستندال وبلزاك وهانفي وديكنز ، بحيث اكتسبت هذه التقاليد صفات جديدة في ابداع كتاب مثل فلوير وكيلر وغيرهما .

لكن أزمة الديمقراطية البرجوازية وتفسخ الايديولوجية البرجوازية بعد ثورة عام ١٨٤٨ في كثير من بلدان أوروبا الغربية ، كل ذلك حدد تناقضات ابداع الواقعيين في هذه الفترة .

ففي واقعية النصف الثاني من القرن التاسع عشر يزداد وضوح التشاؤم والانزعالية ويتسبب انهيار العالم البرجوازي الذي لاحت تباشيره في ضياع الكتاب الواقعيين كما يحرمهم من القدرة على استشفاف المستقبل . فتكثر في ابداعهم الشكوى وتنعدم المثل العليا الموجهة . وعلى الرغم من ذلك فان حدة تعرية الضحالة البرجوازية تبلغ في ابداع الكتاب الواقعيين (فلوير مثلا) ذروة في القوة لامثيل لها .

ان أعمال ستندال وميريميه وبلزاك وديكنز وتيكيريه وهانفي وبيرانجيه وفلوير وغيرهم اسهام ضخم في الكثر الذهبي لأدب العالم في القرن التاسع عشر . وهي من خلال دفاعها عن الانسان والجماهير الكادحة تتسم بأهمية عظيمة في عصرنا ، عصر النضال من أجل تحرير الانسان الى الأبد من الاستغلال والعبودية .

الواقعية النقدية في روسيا

ازدهرت الواقعية النقدية ازدهارا عظيما في روسيا في القرن الماضي . ويجد المرء تفسير ذلك في تطور روسيا التاريخي تطورا متميزا أدى الى تميز أدبها الطليعي في تطوره الذي ارتبط ارتباطا وثيقا بالحركة الثورية الصاعدة التي مرت في القرن التاسع عشر بثلاث مراحل هي (على التوالي : ١) مرحلة قيادة النبلاء للحركة الثورية . ٢) المرحلة البرجوازية الديمقراطية ٣ المرحلة النروليتارية .

ان الاضطهاد المخيف الذي مارسه الاقطاعيون والنظام القيصري ولد مقاومة عنيفة جبارة عند الشعب الذي أظهر منذ القدم حبه للحرية من خلال نضاله ضد الغزاة الأجانب وضد مضطهديه في داخل البلاد . وليس من قبيل المصادفة ان تتميز الانتفاضات الشعبية في روسيا بالعنف والقوة والشمول .

لقد انعكس شمول الحركة الثورية في روسيا وقوتها وسموها الفكري في ابداع الكتاب الراقعين الروس العظماء . وهذا مايفسر لنا الصفات الأساسية في افضل اعمال الكتاب الروس الأدبية : الأصالة والبحث عن الحقيقة والوطنية وخدمة قضايا تحرر الشعب وسعادته .

ويتضح لمن يتتبع تطور الأدب الروسي سيل هذا الأدب نحو الواقعية منذ القرن الثامن عشر . وهذا امر حده تنامي الانتفاضات الفلاحية التي ادت في سبعينات القرن الثامن عشر الى ثورة الفلاحين بقيادة بوغاتشوف كما حدده نمو الوعي القومي عند الشعب الروسي بسبب الانتصارات التاريخية التي احرزتها القوات الروسية في اوروبا وانتقال الدولة الروسية الى مصاف الدول الأوروبية العظمى .

وعلى الرغم من ذلك فان اعمال الكتاب الروس في اواخر القرن الثامن عشر والسنوات العشر الأولى من القرن التاسع عشر لم تكن اعمالا واقعية نقدية ولا رومانتيكية ثورية بل ان مايجده المرء فيها ليس سوى علامت تحديد مستقبل تطور الأدب الروسي اللاحق .

ان تطور الواقعية النقدية والرومانتيكية الثورية في روسيا يرتبط ارتباطا وثيقا بالحرب الوطنية التي خاضتها روسيا في عام ١٨١٢ ضد نابليون ، وبالحركة التي قادها أول جيل من الثوريين الروس .

فالحرب الوطنية لم تظهر قوة الشعب الروسي وعظمته فحسب ، بل اظهرت ايضا ، بوضوح هائل ، التناقض الفظيع بين قدرات جماهير روسيا الكادحة وبين وضعها البائس في ظل الحكم القيصري .

في هذه الفترة الزمنية بدأت الحياة الابداعية لعدد من الكتاب والشعراء الروس وعلى رأسهم غريبويديف وريليف وبوشكين الشاب .

فمنذ أواخر العقد الأول من القرن التاسع عشر يشرع غريبويديف في كتابة عمله الكوميدي الخالد « مصيبة بسبب العقل » هذه الكوميديا التي عرت النظام الاجتماعي المعاصر

الذي يعاني فيه المواطنون الشرفاء « ملايين صنوف العذاب بينما يتمتع بالحياة » الانتهازيون والمنافقون .

وظهرت اشعار بوشكين الشاب وريلييف وغيرهما مشحونة بروح التحرر والتحرير على النضال ضد « الاقطاعيين المتوحشين » والحكم المطلق الظالم . ان هؤلاء الأدباء الوطنيين المخلصين لم يفصلوا بين حب الوطن وبين النضال في سبيل تحرر الشعب وسعادته لأن حب الوطن يقتضي النضال من أجل سعادة الشعب .

وبانتفاضة الديسمبريين (وهي انتفاضة مسلحة لاغتيال القيصر قام بها بعض الضباط النبلاء في ٢٤ كانون الأول من عام ١٨٢٤) بدأت في روسيا المرحلة الأولى من مراحل الحركة الثورية في القرن التاسع عشر ، المرحلة التي قاد فيها النبلاء تلك الحركة . وفي هذه المرحلة ابتداء بوشكين فترة عظيمة من فترات نمو الأدب الروسي ووضع حجر الأساس في البنيان الأدبي الضخم الذي شيده الأدباء الروس في القرن التاسع عشر .

الواقعية النقدية في مرحلة قيادة النبلاء للحركة الثورية :

أثرت التغيرات التي طرأت على الحياة الاجتماعية بنتيجة هزيمة الديسمبريين في تطور الأدب . لقد استنزفت القيصرية دماء الحياة من جسد المجتمع ، فشنت قادة الديسمبريين ودفنت مئة وعشرين منهم احياء « في سراديب الأرض المظلمة » (بوشكين) ونفت كل من كانت له بهم صلة ، ولو بعيدة جدا ، الى اعماق سيبيريا والشرق الأقصى .

في اطار هذه الظروف تحددت رسالة الأدب الطليعي العظيمة . كان العصر يتطلب قضية يفضحون الحكم المطلق ونظام القنانة ، كما يتطلب مربين يستنهضون الجليل الجديد من ابناء الشعب الروسي . وقد نفذ الكتاب الروس العظماء هذه الرسالة بأمانة وشرف في ثلاثينات واربعينات القرن الماضي فحققوا المهمات التاريخية المطروحة أمام الأدب على أفضل وجه .

فالتناقض بين « الاقطاعيين المتوحشين » و « العبيد الناحلين » الذي لاحظته الأدباء من قبل ، بلغ حد التصوير الفني في « دبروفسكي » و « ابنة الامر » لبوشكين وفي « مذكرات صياد » لتورغينيف وغير ذلك من الأعمال الفنية الرائعة .

وعالج غوغول قضية الفلاحين من جانب آخر فابرز العواقب المدمرة لنمط الحياة الاقطاعي . لقد تعاطف غوغول تعاطفا كليا مع الفلاحين في عمله الأدبي الخالد « النفوس

الميتة » ، الفلاحين الذين كانوا يعانون الفقر والجهل والحرمان من الحقوق ، ولكنهم على الرغم من ذلك كله ، ظلوا مشرقي الفكر متعددي المواهب يحملون في حناياهم قلوبا تنبض بالانسانية والدفع .

واهتم الكتاب الروس في هذه المرحلة اهتماما عظيما بموضوع « المساكين » وإذا كان (كارامزين) قد دعا الناس الى رؤية الانسان في شخصية « ليزا البائسة » واقتصر اتجاهه الانساني على ذلك ، فان الكتاب الروس اعطوا موضوع « المساكين » مفهوما آخر في المرحلة الجديدة فوجهوا سهام نقدهم الى الظروف الاجتماعية التي تسحق هؤلاء البشر .

وشغلت قضية « اللامنتمي » مكانا بارزا في اعمال الكتاب الواقعيين النقديين الروس في تلك الفترة . فيظهر بوشكين وليرمانتوف ان الظروف الاجتماعية المعاصرة تجعل الناس « انانيين رغما عنهم » .

لقد استهدفت معالجة موضوع « اللامنتمي » البرهان بوضوح على ان العلاقات الاجتماعية في ذلك الزمن غير ملائمة لتطور الشخصية الانسانية . وهكذا ابرز الكتاب من خلال اعمالهم الأدبية ان الفطرة الانسانية الرائعة والأفكار الطيبة والمواهب الكبيرة لا تجد مجالا لها في التطبيق ، وان ظروف الحياة المعاصرة معادية للتقدم ولا يمكن ان تكون تربة صالحة لتغذية الانسان روحيا .

وفي هذه الفترة نفسها وجه الكتاب الروس سهام النقد الى الرأسمالية الآخذة في النمو .

ان صور الفقر والظلم وشقاء الجماهير التي جسدها الكتاب الروس في النصف الأول من القرن التاسع عشر ، صور « النفوس الميتة » و « المساكين » و « الأنانيين رغما عنهم » كانت حكما رهيبا بادانة العلاقات الاجتماعية القائمة على استغلال الانسان من قبل الانسان وعكست بهذا الشكل أوضاع احتجاج الجماهير الكادحة في روسيا ضد الاضطهاد والتعسف ، فجاءت ملأى بالغضب ومشحونة ، في الوقت نفسه ، بتفاؤل قوي استقاه الكتاب من ايمانهم بالشعب ، واوحى هذا التفاؤل للقراء بالوقوف موقفا ثوريا من الواقع .

ان الارتباط بالشعب وفهم دوره التاريخي وامكاناته الكامنة هما اللذان حددا تفاؤل الكتاب الاجتماعي .

فقد شرع خبرة ادباء روسيا في النصف الأول من القرن التاسع عشر يدركون البعد التراجيدي بين الجيل الأول من الثوريين الروس وبين الشعب وخطوا خطوات واسعة باتجاه ديمقراطية الأدب وشعبيته . فأكد بوشكين في عمله التراجيدي العظيم « بوريس غودونوف » ان الشعب هوة القوة المحركة في التاريخ وكشف عن مأساة الزعيم الأناني الذي لا يرى في الشعب غير وسيلة لتوطيد سلطته .

ويطالب (غوغول) رجال الدولة بفهم مهمات التطور القومي لهذا الشعب وذلك فهما محددًا وإدراك حاجات الشعب الملحة . ويؤكد في مقالته « المأمون » على ان الحكام لا يجب ان يرغبوا في خدمة الشعب فحسب ، بل يجب ايضا ان يعرفوا حاجات الشعب الحقيقية .

وعالج الكتاب الروس الطليعيون قضية الشعب من جوانب أخرى ايضا فأظهروا ان الشعب هو وحده حامل الجمال الأخلاقي والأفكار والمشاعر السامية وانه مامن شيء يكون الشخصية الانسانية النبيلة غير الاحتكاك بحياة الشعب . هذا ماتؤكدده رواية بوشكين الشعرية « ايفغيني انيجين » وروايته التاريخية « ابنة الأمر » وتؤكدده قصص غوغول لاسيما ملحمتيه التاريخية « تاراس بوليا » .

وهكذا تشابك وتفاعل في افضل اعمال الكتاب الواقعيين النقديين الروس في النصف الأول من القرن التاسع عشر ، نقد الطبقات السائدة المستغلة مع تأكيد قوة الجماهير الشعبية وامكاناتها ودورها التاريخي . وباتت سعادة الجماهير الشعبية شرطا لسعادة الفرد .

ومع كل خطوة جديدة كان الأدب الروسي الطليعي يزداد قربا من الشعب ويتوطد نهجه باتجاه الواقعية والشعبية . لقد اوضحت اعمال بوشكين وغروبيويف وريلييف وليرمانتوف وغوغول ظلم العلاقات الاجتماعية التي كانت قائمة وبرهنت على ضرورة النضال ضدها .

وقد نضجت الآراء والمفاهيم التي تكونت في هذه الفترة ، في اعمال المفكرين الديمقراطيين الثوريين الروسين العظمين بيلينسكي وغيرتسين . ان هذه الأعمال لم تكن حلقة وصل بين جيلين من الكتاب الروس الطليعيين فحسب ، بل كانت ايضا بداية تطور الأفكار الديمقراطية الثورية في روسيا في القرن التاسع عشر .

الواقعية النقدية في روسيا في مرحلة قيادة البرجوازية - الديمقراطية للحركة الثورية :

دخل الأدب الروسي مرحلة جديدة بسبب التغيرات الكبيرة التي حدثت في الواقع الروسي . فالانتفاضات الفلاحية تصاعدت الى حد جعل الحكومة القيصرية تقرر « تحرير » الفلاحين من أعلى لحماية مائتكن حمايتهم من مصالح الاقطاعيين . وبرزت حرب القرم ودفاع الجنود والبحارة البطولي عن سياستهم عن عدم تلاؤم النظام الاجتماعي القائم مع مهمات النهضة القومية . فعلى ضوء تضحيات الجنود والبحارة برز بوضوح تخلف عتاد الجيش الروسي وقصور شبكة الطرق وهو الذي حال دون وصول الامدادات الى المحاصرين وافتضح أمر السرقات المخجلة التي كان اصحاب المناصب العليا يرتكبونها ، وادركت فئات اجتماعية متزايدة الاتساع ضرورة تغيير حياة الشعب الروسي تغييرا جذريا .

في هذه الظروف التاريخية بدأ الديمقراطيون الثوريون الروس نشاطهم واصبحوا القوة الاجتماعية الطليعية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر . لقد اصبح الديمقراطيون الثوريون قادة الثورة الفلاحية الفكرية وناضلوا ضد جميع المحافظين على النظام القديم والمدافعين عنه . وأعطوا الأدب الروسي اتجاها جديدا محافظين ، في الوقت نفسه على صلة هذا الأدب بافضل تقاليد ادب المرحلة السابقة .

اهتم الديمقراطيون الثوريون ، بالدرجة الأولى ، بالكشف عن اسباب الشر الاجتماعي ووضحوا ان الاجابة على سؤال « من المذنب ؟ » يجب ان يكون فضح طبيعة الحكم القيصري البوليسي المعادي للشعب . ذلك هو معنى كتابات تشيرنيشيفسكي ونيكراشوف وسالتيكوف شيدرين ومقالات دبرولوف للنقدية الرائعة . ، ولم يكتب الديمقراطيون الثوريون بدلا من سؤال « من المذنب ؟ » ، بل جعلوا في المركز الأول سؤال « مالمعمل ؟ » . وهذا هو ما يميز المرحلة الجديدة في الأدب الروسي عن المرحلة التي سبقتها .

لقد طرح الأدب الروسي الطليعي في النصف الأول من القرن التاسع مسألة « مالمعمل ؟ » طبعا . ولكن الاجابة عن هذا السؤال في تلك الفترة اتسمت بعدم كفاية فهم الكتاب التقدميين لقدرات الشعب الثورية وبوجود وهم بإمكانية اصلاح الحياة « من أعلى » . ولم يقترب من الأساس الفكري الذي قام عليه ادب « ربانته العاصفة المقبلة الفتان » غيوسر بيلينسكي وغيره . ، ولكن هذين الكاتبين الثوريين اقتربا فقط من ذلك الأساس الفكري الذي كانت صياغته مهمة الجيل الثاني من الأدباء الديمقراطيين الثوريين .

أكد الديمقراطيون الثوريون الثورة اساسا لتغيير النظام الاجتماعي . وحددوا هدف التغيير بأنه انشاء المجتمع الاشتراكي . وكان ذلك تصورا « طوباويا » من الناحية الموضوعية فالثورة الفلاحية لا تؤدي الا الى زيادة نفوذ البرجوازية وقوتها .

ولكن الديمقراطيين الثوريين عجزوا عن فهم ذلك بسبب تخلف روسيا في تلك المرحلة . وهكذا كان الكشف عن طبيعة القيصرية وسلطة الاقطاعيين المعادية للشعب هو اللوج النقدية السائدة في ابداع الديمقراطيين الثوريين الروس ، وكان تأكيد الثورة الفلاحية باسم تحرير الجماهير اجتماعيا - برنامج عملهم . وهذان العنصران يميزان نوعيا الكتاب الديمقراطيين الثوريين عن سابقهم .

ان الظروف الاجتماعية - السياسية هي التي حددت مهمات الأدب الطليعي في المرحلة الجديدة . ومن هنا نتجت الموضوعات الجديدة في هذا الأدب وبرز البطل الجديد فيه . ومن هنا جاء الحل الجديد لعدد من القضايا القديمة التي بقيت ملحة في المرحلة الديمقراطية الثورية .

وأهم موضوعات الأدب الديمقراطي - الثوري : موضوع الشعب الذي اتسم في الظروف الاجتماعية الجديدة بمعنى سياسي واجتماعي حاد .

وجميع الأعمال الأدبية الديمقراطية الثورية ، بدءا من قصيدة نيكرا سوف الملحمية الشعبية « من الذي يعيش جيدا في روسيا ؟ » حتى حكاية سالتيكوف شيدرين « حكاية توضح كيف اطعم فلاح واحد جنرالين » ، تؤكد قوة الجماهير الكادحة وامكاناتها العظيمة وتفضح بعنف مستغلي الشعب من اقطاعيين وبرجوازيين . لقد ربط الديمقراطيون الثوريون آمالهم في تغيير الحياة الاجتماعية تغييرا ثوريا بجماهير الفلاحين الروس . وفي هذا يكمن سر اهتمام ادبهم بالفلاحين ، ذلك الاهتمام الذي برز على اوضح صورة في اشعار نيكرا سوف .

لقد لاحظ الشاعر ، بحزن ، الجهل السياسي لدى الأغلبية الساحقة من الفلاحين ولكنه في الوقت نفسه ، صور ، بحب ، امكاناتهم الثورية الكامنة . ورسم نماذج وتعميمات فنية تجسد القسم الأكثر وعيا وثورية بين الفلاحين . اما أولئك الفلاحون الذين شوهتهم العبودية فكانوا ، في نظر الشاعر ، يمثلون الجزء الميت الذي لا يزال يتشبث بالاحياء ولكنه يتناقص باستمرار ليصبح استثناء .

حدد حل مسألة الشعب حلا ديمقراطيا طبيعة نظرة الديمقراطيين الثوريين الجديدة الى السعادة الانسانية . فقد واصلوا وطوروا في الظروف الجديدة اعمال سابقهم مؤكدين ان تحرير الجماهير الكادحة شرط ضروري للسعادة . ولاقت هذه الفكرة التي تبنها الديمقراطيون الثوريون جميعا تجسيدها الرائع في قول نيكرا سوف : « ان رؤية مصائب الشعب أمر لا يطاق يا صديق ، فسعادة العقول النبيلة ان ترى الخير يعم الجميع » . ولا تقي موضوع السعادة معالجته الشاملة في رواية تشيرنيشيفسكي « ما العمل ؟ » وقصص سالتيكوف شلدرين الساخرة واشعار نيكرا سوف وغيرهم .

وقدم الديمقراطيون الثوريون حلا لقضية البطل الايجابي يتلاءم تماما مع آرائهم في السعادة الانسانية . فأوضح دوبرولوف ان « الشخصيات اللائمة » فقدت اهميتها على الرغم من جاذبيتها التي لازالت تشد الناس ، فهي لا تستطيع اداء أي دور اجتماعي تقديمي في الظروف الراهنة .

ان الليبراليين المثاليين أدوا دورهم فأيقظوا مشاعر الجيل الفتي الذي نما في الأربعينات وأفكاره ، أما في الخمسينات فلم تعد روسيا بحاجة الى اولئك الناس الهائمين في العالم ، الباحثين عن عمل عملاق بعد أن حررهم الثروة التي ورثوها عن آبائهم من هموم الأعمال الصغيرة . انها تحتاج الآن الى اناس عمل قادرين على تحقيق تحولات جذرية حاسمة وعلى المساهمة في النضال العظيم في سبيل تحرير الشعب وسعادته وقد ظهر هؤلاء في الخمسينات والستينات من القرن الماضي ، واصبحوا أبطال الأعمال الأدبية في هذه الفترة (رخميتوف ودوبرولوف) .

هؤلاء الأبطال اناس يتقدون وطنية ومناضلون اشداء في سبيل تحرير الشعب يعتقدون ان سعادتهم القصوى في سعادة وطنهم من اقصاه الى اقصاه . بهذا الشكل العملي تجلى حب هؤلاء الأبطال لوطنهم . لقد أعد القدر لهم طريقا مجيدة ومنحهم اسما مدويا ، اسم المدافعين عن الشعب . وحكم عليهم بالسجن والنفي الى سيبيريا فساروا في تلك الطريق دون خوف أو تردد . وهكذا صور تشيرنيشيفسكي شخصية رخميتوف الذي وهب الثورة نفسه التي اصبحته الثورة جزءا منها . ومجد نيكرا سوف في اشعاره بطولات تشيرنيشيفسكي ودوبرولوف وبيلينسكي .

وقد امتاز المناضلون الديمقراطيون الثوريون بمثلهم الاشتراكية التي صورها تشيرنيشيفسكي في « حلم فير بافلوفنا » .

لقد كان الديمقراطيون الثوريون الروس العظماء الفصيصة الطائعية في المجتمع الروسي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، فدعوا الى الاشتراكية والى تغيير الواقع تغييرا ثوريا .

ولكن الديمقراطيون الثوريين لم يكونوا يدركون القوى الاجتماعية الحقيقية المتبادرة على قيادة نضال الكادحين في روسيا في سبيل القضاء على سلطة الاقطاعيين والرأسماليين ولذا فان برنامج عملهم كان ذا طابع « طوباوي » . ولكن تقدمهم الصاعق للدولة الاقطاعيين والبرجوازيين ونظامهم الاجتماعي والسياسية كانا اسهاما قيما في الأدب والحضارة العالميين .

غير أن الأدب الطليعي في الفترة الديمقراطية الثورية لم يكن أدب الديمقراطيون الثوريين وحدهم . فقد اسهم تورغينيف اسهاما عظيما في أدب الواقعية النقدية في روسيا في القرن التاسع عشر ، وفي الفترة الديمقراطية الثورية بالذات .

كان تورغينيف الكاتب الذي أرخ في أعماله الفنية للحياة الروسية ما بين الأربعينات والسبعينات من القرن الماضي . انه يستعرض في رواياته شخصيات « اللامتمنين » في الأربعينات ويقدم افضل تجسيد في لها في شخصية « رودين » في روايته التي تحمل الاسم نفسه ويصور لنا « روسيا الفتية » المترقة في شخصية يليناستاخوفا في روايته « العشية » في الخمسينات ، ثم يحسد لنا نموذج « الأبناء » الديمقراطيون في شخص بازاروف في روايته « الآباء والأبناء » في الستينات ، وفي السبعينات يقدم لنا تورغينيف نماذج الثوار الشعبيين في روايته « الأرض البكر » .

كانت الليبرالية الجانب الضعيف في نظرة تورغينيف الى الكون وهي التي أثرت في المعالجات الاجتماعية والسياسية في رواياته (الدخان) . غير ان دراسة الكاتب الحياة دراسة عميقة وسعيه الدائب الى معرفة الاتجاه الحقيقي الذي يجري فيه التطور الاجتماعي ومثل الكاتب الأخلاقية والجمالية السامية ، كل ذلك كان في اكثر الأحيان يزيح شغفاته السياسية المغلوطة ويرغمه على رؤية الأناس الجدد حيث يوجلون فعلا .

ولعب تولستوي ودستوفسكي دورا فلذا في تطور الأدبين الروسي والعالمي . ان النفاذ الى اعماق الوعي الانساني والمشاعر الانسانية والى جوهر اعماق عمليات الحياة الاجتماعية والاحتجاج العنيف ضد نظام العالم القائم على اضطهاد الانسان للانسان وعلى

ثراء عشرات الآلاف وفقر مئات الملايين من البشر ، والبحث الدائم عن طريق تحقيق العدالة الاجتماعية ، تلکم هي الصفات الاساسية في اعمال تولستوى ودستوفسكي العبقريّة.

إن خصائص ابداع الكاتبين ترتبط ، قبل كل شيء ، بخصائص نظرتهم الى الكون وبالثرة الاجتماعية التي حددت تلك النظرة . فقد عبرت مؤلفات تولستوى عن احتجاج جماهير الفلاحين الروس الفقيرة ويأسها بعد أن وجدت نفسها على حافة التشرد والموت جوعا بعد الاصلاح القيصرى . أما مؤلفات دوستوفسكي فعبرت عن التناقض في وعي فقراء المدينة وحياتهم ، ففي ظروف نمو الرأسمالية والحالة الثورية نما عاصفا عانى هؤلاء احساسا حادا بذئبية قوانين المنافسة الرأسمالية وعانوا من شتى انواع اذلال الانسان واهانتهم ولكنهم كانوا في الوقت نفسه ، يخافون أي تغيير في النظام الاجتماعي ولا يتصورون امكانية انشاء اشكال أخرى من الحياة الاجتماعية . ولم تكن التناقضات المشار اليها ناجمة عن أخطاء الكاتبين العبقريين وأوهامهما فحسب ، بل كانت أيضا انعكاسا لفكر الجماهير الشعبية وأوهامها في ذلك العصر . ولقد كان التعبير عن فكر الشعب جانب القوة في مؤلفات تولستوى ودوستوفسكي ، بينما كان التعبير عن الأوهام جانب الضعف فيها .

قطع تولستوى رحلة ابداعية وحياتية كبيرة ومعقدة جدا قبل أن يتمثل في نفسه أفكار جماهير الشعب الروسي الكادحة وأحلامها وآمالها . غير أن تولستوى الباحث العظيم عن الحقيقة ، تأمل بعمق ومنذ حداثة سنه ، حياة اقطاعي روسيا وحياة فلاحيه وتعمقت مع الـ من قناعته بنجواء حياة الطبقات المستغلة وزيفها وظلمها ، وإيمانه بجمال قلب الفلاح الروسي والكادحين من امثاله . ثم انتهى به الأمر الى القطيعة الحاسمة الكاملة مع تلك الطبقة التي ارتبط بها بحكم المولد والمنشأ والى ادانتها جملة وتفصيلا وتأکید انسانية حياة الشعب وجملها .

ولكن الأوهام الشعبية التي ارتبطت آنذاك بعدم تربية الجماهير الفلاحية تربية سياسية وبنفسيتها الحاملة ولبن عمريكتها منعت تولستوى من إيجاد الطرق الحقيقية لانشاء « الحياة الأفضل » وقادته الى المناادة بالكمال الأخلاقي وعدم مقاومة الشر بالعنف ، والاعتقاد بأن هاتين الوسيلتين هما الوحيدتان اللتان تنقلدان المجتمع من جميع امراضه .

وتجلى فكر الشعب في ابداع دوستوفسكي في نقده القاصم للتمركز حول الذات والأنانية والوعي الفردي والظروف الاجتماعية التي تسبب وحدة الانسان المؤلمة وتخلق نفسية « المذلين المهانين » المرضية الممزقة وشتى انواع القرحة والعيوب الاجتماعية وأولها الفقر

والدعارة . ان الروح الانسانية في اعمال دستوفسكي وشوقه العظيم الى السعادة الانسانية السامية الاصلية والى « عصر الانسانية الذهبي » الذي لا بد من الوصول اليه برغم جميع العقبات ، يزيدان شدة الجانب النقدي في ابداعه ويبعثان فيه اشراقة السعي الى الحقيقة والانسجام والحب في العلاقات بين الناس .

لقد حدد دستوفسكي نفسه الفكرة الأساسية التي سادت في الفن التقدمي في القرن الماضي فقال : « ان الفكرة الأساسية في فن القرن التاسع عشر كله (التي عبر عنها هيجو بوضوح) في « احذب نوتردام » و « البؤساء » — هي بحث الانسان المالك المسحوق تحت وطأة اضطهاد الظروف الظالم وجود القرون والأوهام الاجتماعية ... وتبرئة المهانين المنبوذين من الجميع في المجتمع » . . وخدمات دستوفسكي في سبيل هذه « الفكرة الأساسية » واضحة لكل ذي عينين من خلال رواياته « المساكين » و « مذلولون مهانون » و « الجريمة والعقاب » وهي خدمات ضخمة خالدة حقا .

أما أفكار دستوفسكي الرجعية فقد انعكست في رفضه أفكار تغيير المجتمع المعاصر له وفي النضال ضد الحركة الثورية . وهذا ما بدا واضحا صريحا في روايته « الابالسة » وفي مثله المختلق « دولة الكنيسة » ، وفي تمجيده لآلام النفس البشرية .

وهكذا تبين تجربة التطور الأدبي ان ماهو عظيم حقا في الأدب يتحدد قبل كل شيء بقرب الكاتب من حياة الشعب وتفهمه لحاجاته وآماله ، وأن كل انحراف عن ذلك يؤثر في ابداع الكاتب تأثيرا سلبيا حتما .

وقد جاءت مؤلفات تشيخوف ، الى جانب مؤلفات تولستوي ودستوفسكي مواصلة لأفضل تقاليد الواقعية النقدية . اذ أن تشيخوف فضح في اعماله اسس الحياة في روسيا القيصرية على الرغم من أنه لم يعرف « بطل الحياة » ولم يفهم دور البروليتاريا الثائرة . وبين تشيخوف عشية ثورة عام ١٩٠٥ خواء القوى الاجتماعية الهرمة المتمثلة بالاقطاعية المعزولة والبرجوازية المتوحشة . ، والمتقنين العاجزين عن العمل . ان جميع هؤلاء لا يستطيعون ، في رأي كاتب « بستان الكرز » ، الاسهام في بناء الحياة .

لقد رفع تشيخوف التصوير الواقعي الى مستوى جديد من خلال ابرازه خواء البناء الاجتماعي في روسيا القديمة بجميع مظاهره واجزائه . واشرقت مؤلفاته الأخيرة بروح ترقب العاصفة المقبلة التي ستمحو الحياة القديمة وتطهر المكان لبناء الحياة الجديدة . ولكنه لم يصل الى

أبعد من ذلك . فابداع تشيخوف ، مثل ابداع تولستوي ودستوفسكي يتصف بكل قسوة الواقعية النقدية وكل ضيق افقها التاريخي الذي يحتمه جهل اتجاه تطور التاريخ الحديث .

ولم يكن تجاوز ضيق افق الواقعية النقدية ممكنا الا من قبل اناس عاشوا في الظروف الجديدة وفهموا قوانين التطور الاجتماعي في العصر الجديد ووقفوا بشكل صريح مكشوف الى جانب الحركة العمالية المتصاعدة كالسيل . لقد برزت مهمات جديدة أمام الأدب في الظروف الجديدة واستدعت هذه المهمات ظهور طريقة فنية جديدة أيضا . ففي اثناء الثورة الروسية الأولى انتصبت قامة « بطل التاريخ » الجديد وارتبطت الاشتراكية بالحركة العمالية ونشأت قاعدة تكون الواقعية الاشتراكية .

غير ان هذا لايعني فقدان أعمال الواقعية النقدية العظيمة لأهميتها فالواقعية النقدية تستمر في الحياة . وهي لا تزال تؤثر فنيا بجمالها الأصيل وصدقها الجبار . وافضل منجزات الواقعية النقدية يشكل عنصرا ضروريا في فن الواقعية الاشتراكية .

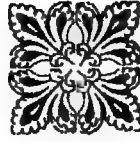
ومن الطبيعي ان تحتفظ الواقعية النقدية في البلدان الرأسمالية بالتربة التي تغذي تطورها اللاحق في ايامنا ، وهي تتابع أداء اداء دور هام على الرغم من ان الواقعية الاشتراكية أصبحت الطريقة المعبرة عن اكثر الاتجاهات الأدبية طليعية في عصرنا .

وهاهو ذا واحد من أبرز ممثلي الواقعية النقدية في عصرنا ، وهو الكاتب الألماني الغربي (ريمارك) ، يعبر على لسان بطله تعبيرا واضحا عن جوانب القوة وجوانب الضعف في نظرة كتاب اليوم ، وفيهم ريمارك نفسه ، الى العالم : « لقد اردنا محاربة كل شي اسهم في تحديد ماضينا — محاربة الكذب وحب الذات والانتهازية وقسوة القلب ، واصبحنا قساة لانثق باحد الا أقرب رفاقنا ، لانثق بشيء الا بتلك القوى التي لم نخدعنا أبدا ، مثل السماء والتبع والأشجار والخبز والأرض ، ولكن ماالذي جنيناه ؟ » .

لقد انهار كل شيء وزيف ونسي . اما من لم يستطع النسيان فلم يبق له غير العجز واليأس واللامبالاة والفسودكا . ان زمن الأحلام الانسانية الشجاعة العظيمة قد ولى . وانتصر رجال الاعمال والحياة والفقير .

هذه السطور التي اوردناها تبين عمق فهم الكاتب خواء اسس الحياة الرأسمالية وشوقه العظيم الى العلاقات الانسانية الأصيلة ، من ناحية ، وتكشف من ناحية اخرى ، عن جهله بطرق تغيير بنية الحياة وعن الأزمة الفكرية التي يعيشها .

وقد عانت الواقعية النقدية في روسيا مثل هذه الحالة في الفترة التي سبقت ثورة اكتوبر الاشتراكية . ويكفي هنا ان نذكر بابداع كتاب امثال كوبرين وفيريسايف وغيرهم ولكن على الرغم من ذلك ، انتقل الدور القيادي في ادب القرن العشرين الى الواقعية الاشتراكية في روسيا واوروبا الغربية .

الفصل السابع

الواقعية الاشتراكية

مفهوم عام عن الواقعية الاشتراكية :

كان مفهوم الواقعية الاشتراكية يطلق على الأدب البروليتاري الروسي في الفترة التي سبقت ثورة أكتوبر مثل رواية « الام » ومسرحية « اعداء » لغوركي وعلى افضل الأعمال الفنية السوفيتية ولكن من الواضح الآن ان هذا الفهم للواقعية الاشتراكية قد شاخ بسبب التحولات الاشتراكية العظيمة التي حدثت في البلدان الديمقراطية العشبية وبسبب نفاذ الوعي الاشتراكي الى عقول الجماهير الشعبية في البلدان الرأسمالية الأمر الذي جعل الواقعية الاشتراكية تنتشر انتشارا واسعا وتصبح الطريقة الفنية الأساسية للأدب الطليعي في العالم كله .

ان الواقعية الاشتراكية طريقة فنية تفرض تصوير الواقع تصويرا صادقا محمدا تاريخيا من خلال تطوره الثوري بهدف تربية الكادحين تربية اشتراكية .

يجد المرء في هذا التعريف اهم خصائص الواقعية الاشتراكية فتصوير الحياة تصويرا صادقا محمدا تاريخيا من خلال تطورها الثوري يعني الكشف عن قوانين الواقع الحقيقية وتجسيد عمليات موت القديم ونمو الجديد . ويمكن ان نضرب المثل على ذلك التصوير بافضل الأعمال الأدبية السوفيتية . فها هو ذا شولوخوف يصور لنا في روايته « الأرض البكر زرعناها » الحرس الأبيض السائر نحو الزوال والذي لايزال يصارع متشبثا بمكانه في الحياة ممثلا ببوليفتسيف ، ويرسم لنا البرجوازية الريفية في شخص اوسترونوف وبناء العالم الجديد في

شخص دافيدوف ويبين من خلال شخصيته ميدانكوف عملية التحول الاشتراكي في وعي الفلاح الروسي وحياته . وفي رواية « كيف سقينا القولاذ » يصور استروفسكي تطور شخصيات العمال الشباب ووعيهم ، اولئك الشباب الذين « انجبتهم عاصفة » الثورة الاشتراكية وقوى اعداؤهم النضال ضد العالم القديم . أما في الرواية التاريخية « بطرس الأول » فيعرفنا الكاتب الكسي تولستوي بالصراع الذي حدث بين القديم والحديد في الماضي المرتبط ارتباطا عضويا بحياة الأجيال اللاحقة وتطورها .

ليس من الضروري عند تصوير الحياة في تطورها الثوري تصويرا محددًا تاريخيًا ان يجسد الكاتب تجسيدا مباشرا تلك القوى والتيارات الاجتماعية المتصارعة المنتمية الى معسكري القديم والحديد . فتطور الحياة الثوري بجميع علامته العصر الفعلية يتجسد في كل لحظة من خلال نمو الأفكار والمشاعر لدى ابطال العمل الفني ومن خلال سلوكهم واعمالهم ونضالهم .

ان جمع الواقعية الاشتراكية بين تصوير الحياة تصويرا صادقا محددًا تاريخيًا ، ومن خلال تطورها الثوري ، وبين تربية الكادحين تربية اشتراكية ، يعبر عن روح الأدب الاشتراكي والتزامه . ان ابراز قوة الحديد التي لا تقهر وتأكيدها والنضال الفعال ضد رواسب الماضي الرأسمالي في وعي الناس ، والمساعدة في تعبئة قوى الشعب من اجل بناء الاشتراكية ، ان ذلك كله هو المعنى الحقيقي لدور الواقعية الاشتراكية التربوي .

وهكذا فان مفهوم الواقعية الاشتراكية ينطوي على امكانيات معرفية كبيرة ويحدد للأدب دورا فعالا اساسه طريقة فنية طليعية جديدة ظهرت لتكون بديلا عن الواقعية النقدية .

من الواقعية النقدية إلى الواقعية الاشتراكية :

لقد فرضت التغيرات النوعية التي طرأت على حياة الشعوب ووعيها في مطلع هذا القرن نشوء طريقة فنية جديدة . فمنذ منتصف القرن الماضي شرع يتوضح التناقض الصارخ في المجتمع البرجوازي ، وراحت العواقب الناجمة عن هذا التناقض تزداد بشاعة . ومنذ ذلك الحين تم الكشف عن محتوى العصر ومهامه الأساسية المرتبطة بنضال الطبقة العاملة من أجل تحريرها وتحرير المجتمع بأسره من سلطة رأس المال .

ان محتوى الحياة الحديد خلق امكانية نشوء الطريقة الجديدة في الفن والأدب ، تلك الطريقة التي كانت مهمتها الأساسية تصوير العصر تصويرا صادقا وحل المسائل التي يطرحها حلا صحيحا .

غير ان تحقيق تلك الامكانية كان مستحيلا في القرن الماضي ، فالحركة العمالية لما تكن قد اقرنت بالاشتراكية العلمية وانتفاضات العمال لم تكن غير محاولات احتلالية غير واعية او نصف واعية هدفها الدفاع عن انسانيتهم وابرارها . اضيف الى ذلك ان الأدب حتى نهاية القرن الماضي ، لم يكن قادرا على مخاطبة العمال والفلاحين بصورة مباشرة بسبب تدني وعيهم الثقافي والسياسي .

ولم تنشأ الظروف لتكون الطريقة الفنية الجديدة الضرورية من اجل تصوير القوى الاجتماعية الجديدة القادرة على قلب سلطة الرأسماليين والاقطاعيين وبناء المجتمع الاشتراكي الا في روسيا .

ان اسباب نشوء الطريقة الفنية الجديدة في روسيا نفسها تكمن في الظروف الاجتماعية — التاريخية في المرحلة الثالثة من مراحل تطور الحركة الثورية في روسيا ابان القرن التاسع عشر ، وكذلك في المستوى الفني الذي بلغه تطور الأدب الروسي خلال ذلك القرن .

في اواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين دخلت روسيا عصر الامبريالية والثورات البروليتارية . وبلغت التناقضات بين « الالاف العشرة التي في القمة » والجماهير الغفيرة ، التي تعد مئات الملايين ، ذروتها . وبرزت الى مسرح الحياة الروسية الطبقة الوحيدة الثورية الى النهاية التي قادت نضال الشعب كله ضد سلطة الاقطاعيين والرأسماليين . ان قوة الحركة الثورية الروسية واتساعها ، تلك الحركة التي نضجت في قرون العبودية والاضطهاد القيصري وحصول هذه الحركة على شحنة جديدة بنتيجة سنوات الافلاس والتشرد والجوع التي تلت « الاصلاح من اعلى » ، إن ذلك كله جعل الجماهير الروسية تتصدر الفصائل الثورية في اوروبا . ولأول مرة في تاريخ العالم ارتبطت الحركة العمالية الثورية ارتباطا واسعا هادفا واعيا بالاشتراكية العلمية في روسيا نفسها .

هذه هي التربة الاجتماعية — التاريخية التي حددت ضرورة ولادة الطريقة الفنية الجديدة وامكانية ولادتها التاريخية . ان نشوء اللحظة الثورية العظيمة في روسيا طرح امام الأدب مهمة اساسية تختلف عن تلك التي كانت رئيسية بالنسبة الى الكتاب الواقعيين النقاد .

فقد باتت المهمة الآن تصوير القوى القادرة على تحطيم العالم القديم المكروود من قبل الشعوب وبناء العالم الجديد وتدعيم تلك القوى . صحيح ان مهمة انتقاد العالم القديم لم تضعف قيمتها بل اصبحت في الظروف الجديدة اشد الحاحا ، ولكنها لم تبق المهمة الأساسية ، بل غدت مهمة تابعة تسهم في تدعيم نضال بناء العالم الجديد . يقول غوركبي : « ان الواقعية الاشتراكية تتوجه نحو النضال ضدرواسب « العالم القديم » الذي اخذ يخبو نفوذه ، ونحو اجتثاث ذلك النفوذ . ولكن مهمتها الأساسية هي ايقاظ فهم العالم فهما اشتراكيا ثوريا والاحساس بالعالم احساسا اشتراكيا ثوريا » .

وفي عام ١٩٠٥ طرح لينين مبدأ تحزب الأدب . لقد كان الكاتب التقدمي في الماضي يستطيع عدم الانحياز انحيازاً صريحاً الى أي من الجانبين الاجتماعيين المتصارعين ويستطيع الاكتفاء بتوضيح حقيقة الأمور والمساعدة على اتخاذ الموقف اللازم من ظواهر الحياة البرجوازية المختلفة . اما الآن ، وقد اصبحت الثورة الاشتراكية المهمة التاريخية الكبرى المطروحة على المجتمع ، فالأدب مدعو الى خدمة قضية الثورة خدمة صريحة والى المساعدة في بناء الاشتراكية . ان ظهور المهمات التاريخية الجديدة والأبطال الجدد وجهود القراء الجديد ، كل ذلك تطلب بروز مبدأ تحزب الأدب الذي كان له تأثير عالمي شامل لأنه حدد جوهر الطريقة الواقعية الاشتراكية وجوهر الأعمال الأدبية المكتوبة بهذه الطريقة والمشبعة بروح الديمقراطية الاشتراكية .

لقد تحدثنا من قبل عن قمم الأدب الواقعي النقدي في اواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين . ومن بين هذه القمم مؤلفات تولستوي ودوستوفسكي وتشيفخوف الذين اظهروا في تلك المؤلفات وبقوة فنية خارقة « وجه » العالم المعاصر وكشفوا بعمق عمن الجوهر المعادي للشعب الكامن في علاقات العصر الاجتماعية . ان هؤلاء الكتاب اوضحوا باشكال مختلفة التناقض التناحري بين المستغلين على الحياة وبين الشعب الكادح ، وعسروا بغضب وألم الظلم الاجتماعي الصارخ الذي يدفع البائسين من الناس الى الفقر والجوع والسرقة والدعارة . وبرزت في آثارهم الأدبية صورة الاغتراب الانساني المرعب في العالم الرأسمالي والتمزق الموجه في المجتمع والفردية المتزايدة العمق التي تخلق عند الناس نظريات مهووسة مثل « الانسان المتفوق » . وصورت هذه الأعمال ، في الوقت نفسه ، سعي الشعب الى حياة افضل وشوقه الى « العصر الذهبي » والى الحياة الجميلة المشرقة .

ومكثدا حددت التربة الاجتماعية ضرورة ولادة الطريقة الفنية الجديدة بينما قدمت حالة الأدب الواقعي النقدي الذي بلغ قمة تطوره في اواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ، مساعدة ضخمة في مجال تحويل الضرورة الى واقع .

يرتبط تطور الواقعية الاشتراكية في روسيا بمؤلفات الكاتب العظيم مكسيم غوركي . وتشهد هذه المؤلفات على اهتمام كاتبها العميق باعمال سابقة العظماء وعلى ذلك التجديد الذي جاء به . فمؤلفات غوركي ، حتى المبكرة منها ، لا تكشف خواء النظام الاجتماعي القديم ومعاداته للانسان فحسب ، بل تكشف ايضا حتمية انهيار العالم القديم وانشاء العالم الجديد .

لقد سبق أن قلنا ان التجسيد النقدي لأسس الحياة في روسيا الاقطاعية البرجوازية لم يبق في الظروف الجديدة المهمة الأساسية ، بل اصبح خاضعا لمهمة أكثر أهمية هي تدعيم المناضلين في سبيل بناء العالم الجديد .

واتخذ تنفيذ هذه المهمة طابعا رومانتيكيا ثوريا في الغالب في المرحلة الأولى من الحركة البروليتارية الثورية . فقبل عالم المتعيشين البرجوازيين والسلطة المتوحشة بصورة « الصقور الابية ونذير العاصفة » المبشر بالثورة وب نماذج انسانية اخرى ذات ارادة لا تقهر امثال دانكو . وقد عبرت هذه الصور الفنية عن طموح الناس الرائع الى النضال من اجل تحرير الانسانية وسعادتها ولكنها كانت خالية من تصوير الأعمال الثورية الحقيقية والمناضلين الثوريين الواقعيين .

ومع نمو الحركة الثورية العمالية في فترة الاعداد لثورة عام ١٩٠٥ وتنفيذها ازداد وضوح الرؤيا الفنية وانتصبت قامة « بطل التاريخ » العامل المناضل في سبيل الاشتراكية وظهرت امكانية تصوير القوة الجديدة تصويرا فنيا واقعا . واذا كانت نماذج « الصقر » و « نذير العاصفة » و « دانكو » قد عكست بداية نهوض البروليتاريا الثوري فان « بافل فلاسوف » في رواية « الام » لغوركي يجسد مباشرة النموذج الواقعي للعامل الثوري .

لقد كانت أهمية رواية « الام » عظيمة جدا ، ففيها بين الكاتب البروليتاري الكبير غوركي بداية انهيار النظام البرجوازي الذي كان يبدو آنذاك وطيدا . وصور غوركي ضحالة البرجوازية الروحية وعجزها عن الابداع وقابلها بقوى البروليتاريا النامية ومثلها العليا .

تلك كانت البداية فقط . فغوركي كان الوحيد الذي انشأ أعمالاً واقعية اشتراكية رائعة مثل روايته « الام » . اما الواقعية الاشتراكية فلم تصبح الطريقة الطليعية السائدة الا بعد انتصار ثورة اكتوبر الاشتراكية .

ولكن خبرة كتاب المرحلة الثورية اتبعت اتجاه غوركي عينه في تطوير ادبها . هكذا نشأت الواقعية الاشتراكية في ظروف تطور الحركة العمالية الثورية واصبحت الطريقة الفنية الأساسية في الاتحاد السوفيتي بعد انتصار ثورة اكتوبر الاشتراكية .

أما في بلدان اوربا الغربية وفي ظروف نمو الايديولوجيات الانتهازية البرجوازية في مطلع القرن العشرين ، فقد كان تشكل الواقعية الاشتراكية اصعب بكثير مما في روسيا . وعلى الرغم من ذلك ، بدأ القسم الطليعي من الكتاب يتوجه نحو الواقعية الاشتراكية . ويمكن ان نشير في هذا المجال الى رواية هنري باربوس « الجحيم » ١٩١٦ التي مجد فيها الكاتب قوى الشعب المبدعة وقدرته على تغيير الحياة لما فيه خير الانسانية وكشف عن الآفاق الحقيقية لتطور الحياة المعاصرة .

ان ظهور غوركي وغيره من الكتاب الذين انتهجوا طريق الواقعية الاشتراكية في ظروف السيادة الرأسمالية يفضح وجهة النظر التي تزعم ان الواقعية الاشتراكية لا يمكن ان تتطور الا في ظل نمط الحياة الاشتراكي . فبحسب وجهة النظر هذه لا يمكن ابداع اعمال فنية واقعية اشتراكية في البلدان التي يسيطر فيها رأس المال . ولكن صفوف الكتاب الغربيين الممتازين الذين يتبنون الواقعية الاشتراكية تتعزز باستمرار في عصرنا ، كما ان هناك العديد من الكتاب الواقعيين النقديين الرائعين الذين انتقلوا الى مواقع الطريقة الواقعية الاشتراكية . وذلك كله يدحض وجهة نظر اعداء الواقعية الاشتراكية .

الواقعية الاشتراكية والحدادة :

لا يجوز لنا ان نتصور ان الواقعية الاشتراكية تتطور في العالم المعاصر من دون ان تعترضها العقبات . فهذه الطريقة الفنية الجديدة تشق الطريق عبر الصراع ضد شتى الاتجاهات التجريدية والفرويدية التي تعتقد بسيطرة البداية اللاواعية الحيوانية في الانسان ، تشق الطريق عبر شتى الوان « الفن المجرد » .

ان جميع هذه الاتجاهات تعيش تحت راية الحداثة . وهي ، في اغليبتها رجعية صريحة ومعادية للواقعية الاشتراكية ولتزعة أدب الماضي الانسانية ، ولذا فان هذه الاتجاهات لاتستطيع ان تثير اهتمام فئات واسعة في المجتمع ، فتتحصن بالتالي في اوساط ضيقة من « الشباب الذهبي » ولا تعدو كونها بدعا قصيرة العمر .

غير ان الحداثة المعاصرة تتجلى ايضا في بعض الاتجاهات ذات النزعة الانسانية . والمقصود هنا هو تلك الأعمال الأدبية المنتشرة في الغرب انتشارا واسعا والتي يحتل مركز الصدارة فيها الانسان الذي يرى نفسه لعبة في بد قوى اجتماعية مجهولة معادية له باستمرار ويمجد نفسه وحيدا شقيا عاجزا حيالها . ان مظاهر تمزق الانسان المرعبة التي صورها ————— دستوفسكي بألم ونفاذ بصيرة في اواخر القرن التاسع عشر ، تبدو الآن في نظر البرجوازي الصغير وابن المدينة البائس قوانين ثابتة تحكم العالم . وهو يعتقد ان جميع المحاولات الرامية الى تغيير تلك القوانين عقيمة عديمة الجدوى .

ان هذه الاحاسيس المتشائمة تجذ غداءها في وعي الناس الذين يجهلون قوانين الحياة الاجتماعية . فهؤلاء الناس غير مهئين لخوض النضال . انهم مسحوقون تحت وطأة الظروف وقد دخل الرعب الى قلوبهم بسبب الظروف والفقر والعداء وانعدام الثقة بالغد ، بسبب كل الشرور التي تنجم عن الرأسمالية بصورة حتمية .

ولعل الكاتب التشيكي فرانز كافكا من افضل الأمثلة التي توضح ماقلناه . لقد صور كافكا في آثاره التي ابدعها في اعوام الحرب العالمية الأولى وبعدها عالما مظلما ظلما حالكا طافحا بالعذاب والآلام ، عالما يثير في الكاتب الذي آلمه مصير الانسان ، شعورا غير محدود بالرعب . ولكن كافكا لا يستطيع ان ينتقد هذا العالم انتقادا حقيقيا لأنه لا يرى ولا يعرف تلك القوى التي شوهته بهذا الشكل وهو ، الى جانب ذلك ، عاجز عن النضال في سبيل حق الانسان في السعادة .

لم يصبح كافكا مشهورا الا بعد الحرب العالمية الثانية ، حيث انتشرت مؤلفاته « القضية » و « القصر » وغيرهما في اوروبا الغربية بعد الحرب وسمي بفضلها واحدا من اعلام الحداثة المعاصرة . ان سبب شهرة الكاتب هو التجربة المأساوية التي عاشتها الانسانية . فقد عرفت الانسانية احوال الفاشية واجتازت محنة الحرب التي اودت بحياة خمسين مليون انسان ، ونفذ الى قلوب الناس رعب فظيع من نشوب حرب جديدة . وباتت المشاعر التي

أقلق كافيكا وإبطال رواياته تعلق كثيراً من أبناء المدينة الفقراء الذين لم يرتقوا إلى مستوى إدراك حتمية النضال في سبيل الحياة على الأرض ، ولم يكونوا قادرين على خوض المعارك النضالية .

لقد عبر كافيكا عن خوف هؤلاء الناس من الحياة وعن عجزهم وبأسهم ، وتخليهم عن أي أمل بوجود إنساني غير الوجود الذي يعانون بسببه الشقاء .

وليس مستغرباً بعد ذلك أن تحاول الدوائر الرجعية استغلال أعمال كافيكا وغيره من الكتاب من أجل بث الشعور بالعجز في نفوس الناس والتشكيك بقدراتهم وصرف انظارهم عن قضايا العصر الاجتماعية الملحة ومهماته .

إن الواقعية الاشتراكية التي تناضل لتحل مكانها الذي تستحقه في قلوب الناس ونفوسهم تقاوم بالصدق الحياني وسمو الأفكار وقوة التصوير شتى التيارات الرجعية والعدمية والضحلة في الأدب .

وهي تتميز بأدراكها العميق للحياة في تطورها الثوري وتمتلك برنامج عمل قادراً على تغيير العالم وتحسينه . ولذا فإن الواقعية الاشتراكية هي وحدها التي تمنح الناس رحيق التفاؤل التاريخي والثقة في قوى الإنسان المبدعة . وفي هذا تكمن القيمة العظيمة للواقعية الاشتراكية في المعركة التي يخوضها الناس في سبيل التوصل إلى أفضل الطرق لجعل حياتهم إنسانية أصيلة .

الرومانتيكية الثورية والبداية النقدية في المؤلفات الواقعية الاشتراكية :

لا تظهر خصائص الواقعية الاشتراكية في التوجه الفكري وحسب بل في طبيعة تصوير الواقع أيضاً . فبالاستناد إلى معرفة قوانين الواقع معرفة عميقة ومن خلال دراسته في تطوره الثوري تمتلك الواقعية الاشتراكية جميع الامكانيات لتصوير هذا الواقع تصويراً واقعياً منسجماً وهذا الأمر من جملة ما يحدد تميز الرومانتيكية الثورية في الآثار الواقعية الاشتراكية .

في المجتمع الطبقي القائم على التناحر تتجه الرومانتيكية الثورية نحو توطيد الظواهر والشخصيات التي تناقض أسس ذلك المجتمع . وهذا لا يعني أن الأحلام الرومانتيكية الثورية التي حلم بها كتاب الماضي العظماء معزولة عن الواقع ، فهي على العكس من ذلك نتيجة التماس مع الحياة ونتيجة نمو القوى الاجتماعية الطليعية .

اما سبب التناقض بين تلك الأحلام والواقع فمرده أن الرومانتيكيين الثوريين كانوا يجهلون طرق تحقيق مثلهم الاجتماعية وتجسيدها في الحياة .

وقد تغلب فن الواقعية الاشتراكية على ذلك التناقض . فالواقعية الاشتراكية تستند الى نظام اجتماعي لا يناقض المثل العليا للشعب بل يخلق الشروط اللازمة لتجسيد تلك المثل تجسيدها شاملا . ويستطيع الكتاب الواقعيون الاشتراكيون الذين يمتلكون نظرية التطور الاجتماعي ان يروا ويقوموا غرسات المستقبل . ولذا يجتمع في افضل الآثار الواقعية الاشتراكية التصوير الواقعي الصارم مع النفس الرومانتيكي الذي يؤكد ماتم تحقيقه في الحاضر من المستقبل .

ان الرومانتيكية الثورية في الواقعية الاشتراكية تواصل افضل تقاليد رومانتيكية الماضي الثورية . وهي تستند الى ما هو طليعي وجديد في الحياة وتغارب بقوة كل ما هو قديم وسائر نحو الزوال .

ولكن القضاء على اوهام الرأسمالية في وعي الناس عملية معقدة وصعبة . فلا نزال نجد حتى في المجتمعات الاشتراكية ، الأنايين والمنعطين للتملك والمغامرين والانتهازيين المنحليين اخلاقيا والذين لا يخلصون في عملهم . وقضح هؤلاء وشارب بهم مهمة ضرورية وملحة الى اقصى حد .

لقد دعا البعض في الماضي الى حلو الأدب الواقعي الاشتراكي من الصدمات بحجة ان الواقع الاشتراكي خال من التناقضات المهمة ولا يستطيع بالتالي أن يوحى للكاتب بصدمات حادة . غير ان علماء الأدب الواقعي الاشتراكي والكتاب الواقعيين الاشتراكيين دحضوا هذه النظرية دحضاً قاطعاً . ووجه الأدباء تقديمهم نحو كل ما يعيق بناء الاشتراكية ويعيق نمو الوعي الاشتراكي عند الناس ويزعزع الثقة بالحياة والمستقبل . وانتقى الكتاب من اجل ذلك صدمات حادة ومعقدة تتطلب حلاً عاجلاً . ويكفي في هذا المجال ان نتذكر الشخصيات السلبية في روايات « الحرس القتي » (فادييف) و « الفولاذ سقيناه » (استروفسكي) و « الدون الهاديء » (شولوخوف) وغيرها .

البطل في الآثار الادبية الواقعية الاشتراكية :

لقد انشأ الأدب في القرن الماضي نماذج عديدة من الأبطال الايمائيين تجلت فيها مثل الشعب والصفات الجوهرية التي يتحلى بها أفضل ابناء وبنات الشعب .

وصور الأدب هؤلاء الأبطال من خلال علاقاتهم المباشرة اوغير المباشرة بالحياة وحاجات الشعب .

ولكن الأبطال الايجابيين لم يكونوا وليس باستطاعتهم ان يكونوا الأبطال الأساسيين في الآثار الأدبية الواقعية النقدية . وسبب ذلك هو عداء العلاقات الاجتماعية التي كانت قائمة آنذاك للأفكار الطليعية والأخلاق الطليعية . لقد كانت البدايات البطولية آنذاك محرومة من امكانات التحقق على نطاق واسع ، وهذا ماصورته الأعمال الواقعية النقدية الأصيلة .

اما العلاقات الاجتماعية الاشتراكية فتتيح امكانية انتشار البطولة على نطاق واسع فتكف عن كونها استثناء وتصبح بالتدريج جزءا من حياة الناس . وهذا يجعل البطل في الأدب . الواقعي الاشتراكي يتصف بالاقبال على الحياة والتأثير فيها وبحب العمل والنضال وادراك المسؤولية تجاه الوطن والشعب .

ان اهمية الأبطال الايجابيين في الآثار الأدبية عظيمة جدا ، فالتناس يجدون فيهم القدوة التي يشقون بها في حياتهم وعملهم . غير ان القراء لايرضون طبعاً عن الأبطال « المتألمين » المختلفين الخالين من كل ماهو حي يعس القلب والعقل ولا يرضون بالتالي عن المؤلفات الفنية التي يقوم الكاتب مسبقاً بتحديد نسب الظواهر السلبية والايجابية التي سيصورها فيها . لأن التخطيط المختلق والتجريد الفارغ يبعدان الفن عن الحياة .

تنوع الأشكال والأساليب في الادب الواقعي الاشتراكي :

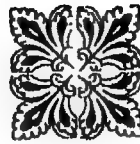
ان المبادئ العامة لتصوير ظواهر الواقع وتقويمها لائحد من امكانات الكتاب الواقعيين الاشتراكيين بل هي ، على العكس من ذلك ، تؤكد ضرورة انطلاق هؤلاء الكتاب في مجال الابداع الرحب واستخدامهم الوسائل المختلفة من أجل تجسيد الحياة تجسيدا فنيا . فالفن لاينتشأ من وصفات وبنود . انه ينبع من الحياة . ان منظر الأدب يستطيع ان يكتب بحثا يشرح فيه كيف كتبت رواية « دون كيشوت » . ولكننا لانستطيع من خلال هذا البحث ان نتعلم كيف نكتب رواية « دون كيشوت » . ولذا فان الفنان مضطر دائماً الى « اختراع » اثره الأدبي بالموهبة والعمل . اما اذا كان عاجزاً عن ذلك فلن يصبح أكثر من ناسخ وهذا في أفضل الأحوال .

من الطبيعي ان يتقارب الأدباء الواقعيون الاشتراكيون من خلال تطورهم الابداعي وان يستخدموا وسائل فنية متشابهة عند معالجة المواضيع المتشابهة .

ولكن لابد لنا من التأكيد على غنى الأساليب الفردية في اطار الطريقة الفنية الواقعية الاشتراكية الواحدة . وهذا لا يتناقض اطلاقا مع وحدة الطريقة الفنية بل يلتحم معها التكاملا عضويا .

لقد قدمت الواقعية من خلال تطورها مجموعة غنية من الأساليب والأشكال الابداعية المتنوعة ، وكذلك هي الحال في الواقعية الاشتراكية . ان الآثار الأدبية الواقعية الاشتراكية متنوعة الأشكال والأساليب والوسائل . وكل شكل وكل أسلوب يصبح ضروريا اذا كان يخدم تصوير الحياة تصويرا عميقا صادقا مؤثرا . واذا ا حققت تلك الأشكال والأساليب والوسائل الوظيفة المطلوبة فانها تشغل مكانة كبيرة ومرموقة في مجموعة الوسائل الفنية في جعبة الواقعية الاشتراكية .

ومما يساعد ايضا في تنوع اشكال الأدب الواقعي الاشتراكي في العصر الراهن التفاعل القائم بين انواع الفن والامكانيات الجمالية المتزايدة لدى كل نوع من هذه الأنواع . مثال ذلك تأثير السينما على خصائص الدراما المعاصرة والبحث عن اشكال جديدة تجمع بين امكانيات الأدب والمسرح والسينما ... الخ .

المراجع العربية

- ١- أفلاطون فايدروس دار المعارف بمصر ١٩٦٩
ترجمة وتقديم د. أميرة حلمي مطر
- ٢- الأهواني أحمد أفلاطون نوابع الفكر الغربي -
فؤاد دار المعارف بمصر
- ٣- إيفانز آيفور تاريخ الأدب الانكليزي بغداد ١٩٦٢
ترجمة علاء الدين حموي وآخرين
- ٤- بدوي عبدالرحمن خريف الفكر اليوناني
مكتبة النهضة المصرية -
الطبعة الرابعة ١٩٧٠
- ٥- بدوي عبدالرحمن ربيع الفكر اليوناني
مكتبة النهضة المصرية -
الطبعة الرابعة ١٩٦٩
- ٦- بدوي عبدالرحمن في الشعر الأوربي المعاصر
المكتبة الأنجلو مصرية ١٩٦٥
- ٧- برادلي - أ. س التراجيديات الشكسبيرية ترجمة :
حنس إلباس دار الفكر العربي - مصر
- ٨- بربرة - فؤاد جرس الأسطورة اليونانية دمشق ١٩٦٦
- ٩- برغون - هنري رسالة في معطيات الوجدان البديهية منشورات كنوز الفكر
ترجمة : كمال يوسف الحاج العربي بيروت ١٩٤٥
- ١٠- بروكس . كلينث روائع التراجيديات في أدب الغرب دار الكاتب العربي -
بيروت ترجمة د. محمود السمرة

- ١١- بریتون - کرین منشأ الفكر الحديث ترجمة : دار الفن الحديث العالمي
بدمشق . عبد الرحمن مراد
- ١٢- بلدي - نجيب بسكال نوابغ الفكر الغربي -
دار المعارف بمصر
- ١٣- بیس - ریتشارد دستوفسكي دراسة لرواياته العظمى منشورات وزارة الثقافة
والإرشاد القومي دمشق ١٩٦٦ ترجمة : عبد الحميد الحسن
- ١٤- بيكون - غايتان الأدب الفرنسي الجديد ترجمة : دار عویدات بیروت
نبیه صقر وآخرین ١٩٦٣
- ١٥- توماس - هنري أعلام القصة الغربية تعريب : دار الرواد
ودانالي يوسف عبدالمسيح ثروة
- ١٦- توماس - هنري أعلام الفن القصصي ترجمة : دار الکاتب العربي للطباعة
ودانالي عثمان ندية للطباعة والنشر
- ١٧- تیلیارد . د. الأدب في عصر شكسبير ترجمة : دار المعارف بمصر
نبیل حکمي
- ١٨- الحلوي - حسيب الأدب الفرنسي في عصره الذهبي حلب ١٩٥٢
- ١٩- الخطيب - محاضرات في تطور الأدب الأوربي جامعة دمشق ١٩٧٤ -
حسام ونشأة مذاهبه واتجاهاته النقدية ١٩٧٥ .
- ٢٠- الخطيب - ملامح في الأدب والثقافة واللغة وزارة الثقافة والإرشاد
حسام القومي ١٩٧٧
- ٢١- الربيعي - في نقد الشعر دار المعارف بمصر
محمود ١٩٦٨
- ٢٢- ریکاردو - جان قضايا الرواية الحديثة ترجمها
صباح الجهم وزارة الثقافة والإرشاد
القومي دمشق ١٩٧٧
- ٢٣- زکريا - نيتشه نوابغ الفكر الغربي - دار
فؤاد المعارف بمصر ١٩٥٦

- ٢٤- صائب - سعد شعراء وأدباء من الشرق والغرب اتحاد الكتاب العرب دمشق ١٩٧٦
- ٢٥- صائب - سعد صراع مع الغرب في حضارته دمشق
وتياراته الفكرية
- ٢٦- الطويل- توفيق جون ستيوارت مل نوابع الفكر الغربي -
دار المعارف بمصر
- ٢٧- عوض - رمسيس دراسات تمهيدية في الرواية الانكليزية دار المعارف بمصر
المعاصرة
- ٢٨- غارودي - روجيه واقعية بلا ضفاف تقديم آراجون . دار الكتاب العربي القاهرة
- ٢٩- غورييلي - ب علم الأدب السوفياتي ترجمة : منشورات دار الصحافة -
جلال فاروق الشريف دمشق
- ٣٠- فان تيغيم - المذاهب الأدبية الكبرى بفرنسا منشورات دار عويدات
فيليب ترجمة : فريد انطونيوس بيروت ١٩٦٧
- ٣١- فريد ماهر شفيق النقد الإنجليزي الحديث الهيئة العامة للتأليف والنشر ١٩٧٠
- ٣٢- فيشر - أرنست الاشتراكية والفن كتاب الهلال ١٩٦٦
- ٣٣- القسوس جرير عبقرية شكسبير دار العلم للملايين -
بيروت ١٩٦٠
- ٣٤- كونراد جيمس نظرية الرواية ترجمة : أنجيل بطرس الهيئة العامة للتأليف والنشر
وآخرون سميان ١٩٧١
- ٣٥- كيتل - أرنولد مدخل إلى الرواية الإنكليزية ترجمة : وزارة الثقافة والإرشاد
هاني الراهب القومي دمشق ١٩٧٧
- ٣٦- لافرين يانكو تعريف بالرواية الروسية ترجمة : دار النهضة العربية -
مجد الدين حفي ناصيف القاهرة ١٩٦٢

- ٣٧- لالوشارل مبادئ علم الجمال (الاستطيقا)
ترجمة : مصطفى ماهر
دار إحياء الكتب العربية
١٩٥٩
- ٣٨- لوفافر - هنري في علم الجمال ترجمة : محمد عيتاني
٣٩- لوكاتش - جورج دراسات في الواقعية ترجمة :
نايف بلوز
دار المعجم العربي - بيروت
وزارة الثقافة والإرشاد
القومي - دمشق ١٩٧٠
- ٤٠- مجموعة من المؤلفين دراسات في الأدب والمسرح
السوفييت ترجمة نزار عيون السود
وزارة الثقافة والإرشاد
القومي ١٩٧٦
- ٤١- محمود - برتراند راسل
زكي نجيب
نوابع الفكر الغربي -
دار المعارف بمصر
- ٤٢- نور علي أريستوفانس عصره وعمله المسرحي
٤٣- هورتيك - لويس الفن والأدب ترجمة : بدر الدين
قاسم الرفاعي
دار المعارف بمصر ١٩٦٥
- ٤٤- هوك - سدني البطل في التاريخ ترجمة :
مروان الجابري
المؤسسة الأهلية للطبع
والنشر بيروت ١٩٥٤
- ٤٥- هيكل - جان جاك روسو حياته وكتبه
محمد حسين
مكتبة النهضة المصرية
١٩٦٥
- ٤٦- وافي - عبدالواحد الأدب اليوناني القديم
دار المعارف بمصر ١٩٦٠

المراجع باللغة الروسية

1. Андреев Л. Т. Сюрреализм. М. Высшая школа 1972
2. Анисимов И. Французская классика со времен Рабле до Романа Ролана. М. Худ. лит. 1970
3. Антуанова драма. Вступ. статья С. Арга М. Худ. лит. 1970.
4. Альфьери Данте Новая жизнь. Божественная комедия. Вст. ст. Б. Кривяковского. М. Худ. лит. 1967.
5. Артамонов С. Д. История зарубежной литературы. XIX - XVIII вв. М. "Просвещение". 1975.
6. Бальзак Оноре Утраченные иллюзии. Вст. ст. Р. Резник. М. Худ. лит. 1973.
7. Байрон Дж. Г. Глобализм Запад - Глобализм. Дон-Пуан. Вст. ст. А. Елистратовой. М. Худ. лит. 1972.
8. Белинский В. Г. Собрание соч. в 3-х томах М. Худ. лит. 1948.
9. Боккаччо Дж. Декамерон. Вст. ст. Л. Уладовского М. Худ. лит. 1970.
10. Вергилий Буколики. Георгики. Энеида. Вст. ст. С. Щервинского. М. Худ. лит. 1971
11. Волков А. А. Русская литература XX века. М. "Просвещение." 1964.
12. Вольтер Орлеанская сестрица. Маломы Философские повести. Вст. ст. С. Аргамонова. М. Худ. лит. 1971.
13. Глаголев Ж. А. Проблемы истории русской демократической критики. Изд. Московского ун-та. 1966.

14. Гомер Ципада Одиссея Вост.ст. С. Маркица. М. Худ. лит. 1967.
15. Горький М. О литературе М. Худ. лит. 1961
16. Гюго Виктор Девяносто третий год. Вост.ст. 2. Бвинон. М. Худ. лит. 1973.
17. Дигро Дени. Цонакина. Плешанник Рано. Дак-Фаталист чего жозим, Вост.ст. Л. Воробьева М. Худ. лит. 1973.
18. Диккенс Ч. Приключения Оливера Твиста. Вост.ст. Арнольда Керри. М. Худ. лит. 1969.
19. Добролюбов Н.А. Собрание соч. в 3-х томах М. Худ. лит. 1952.
20. Древнерусская литературная критика. Ответств. редактор Л.А. Фрейберг. М. Наука 1975.
21. Европейские поэты Возрождения. Вост.ст. Р. Самарина. М. Худ. лит. 1974.
22. Ермилов В. Ф.М. Достоевский М. Худ. лит. 1956.
23. Есин Б.Ц. Н.В. Шелегунов М. "Мысль" 1977.
24. Зарубежная литература средних веков. Составитель Туринев Б.Ц. М. Худ. лит. 1974.
25. Зарубежная литература. Хрестоматия. Составитель Л.Д. Эйхенгольц. М. "Учпедгиз" 1954.
26. Зарубежная литература XX века. Худ. ред. проф. Э.Т. Трапезанской. М. "Просвещение" 1973.
27. Цвашева А.В. Английская литература XX век 1917-1945 гг. М. Просвещение 1967.
28. Цвашева А.В. Английский реалистический роман XIX века в его современном звучании. М. Худ. лит. 1974.

29. История русской критики в 2^х книгах. Под ред. Горючего Я. Я. Из-во Академии Наук СССР. М. Ленинград 1958.
30. История английской литературы в трех книгах. Из-во Академии Наук СССР. М. 1955-1958
31. История античной литературы. Сост. проф. Троицкий И. М. Из-во Лит. Просв. РСФСР Ленинград 1957.
32. История зарубежной литературы XIX века. Из-во Московского университета. 1972.
33. История зарубежной литературы XIV-XV вв. Под ред. Андреева В. Т. и Самарина Р. М. Из-во Московского университета 1968.
34. История русской литературы кн. I сост. Мизиняк В. Л. и др. Из-во Академии Наук СССР. М. Ленинград 1956.
35. История русской литературы кн. II сост. Тополяков Э. А. Бурков Я. И. Из-во Академии Наук СССР. М. Ленинград 1956
36. Испанский театр. Вет. ст. Томашевского М. Изд. лит. 1969.
37. Келоми В. Я. Русский реализм начала XX века. М. Наука 1975.
38. Краткий очерк истории философии. Под. ред. Чобгука М. Т. М. Минск 1971.
39. Кукаркин Л. В. То ту сторону расцвета. М. Политиздат 1974.
40. Кулешов Я. И. Натуральная школа в русской литературе. М. Прогресс 1965.

41. Ленин В. И. О литературе и искусстве. М. Худ. лит. 1969.
42. Лессинг Г. Э. Драммы. Басни в прозе. Вост. ст. Зильманта А. М. Худ. лит. 1972.
43. Шоллер. Комедии. Вост. ст. Г. Боздженева М. Худ. лит. 1972.
44. Обломовский Д. Д. Французский романтизм. Очерки М. Худ. лит. 1974.
45. Основы Марксистско-ленинской эстетики. М. "Политиздат" 1961.
46. Тьясис То. От XIX к XX веку. Традиция и новаторство в французской литературе. М. Советский писатель. 1968.
47. Проблемы социалистического реализма. Год. общ. редакцией проф. А. И. Метенко Из-во Новокузнецкого ун-та 1975.
48. Прот и в современного абстракционизма и формализма. Сборник переводов. Вост. ст. Токакина. М. "Прогресс" 1964.
49. Тюрзия английского романтизма XIX в. Вост. ст. Д. Урнова. М. "Худ. лит." 1974.
50. Тюрзия Трубадуров. Вост. ст. М. Худ. лит. 1974.
51. Тисорев Д. И. Сочинение в четырех томах Статьи. М. Худ. лит. 1956.
52. Робле Ф. Таргантна и Тантагроме. Вост. А. Дмитриева. М. Худ. лит. 1971.

53. Рацкин С.И. История древнерусской литературы. Из-во Московского ун-та. 1959.
54. Реузов Б.Г. Стендаль. Философия истории. Политико. Эстетика. Ленинград. "Наука" 1974
55. Ромм А.С. Шоу, теоретик Ленинград Из-во Лед. ин-та им. А.И. Герцена. 1972.
56. Русские писатели Библиографический словарь. Сост. Д.С. Лукачев С.И. Машинский и др. М. "Просвещение." 1971.
57. Русская советская литература Отв. ред. Яковлевский А.О. М. из-во Мин. Просвещ. РСФСР. 1963.
58. Руссо пс. пс. Юлия или Новая Элизета. Вост. ст. и. Вержмана. М. Худ. лит. 1968.
59. Рюриков Я. Я. Г. Чернышевский М. Худ. лит. 1961
60. Сент-Бёв Ш. Литературные портреты. Критические очерки. М. Худ. лит. 1970.
61. Санд Жюльетта Опра Орас. Вост. ст. и. Лилево. М. Худ. лит. 1974.
62. Сервантес Дон Кихот. Кн. I и II. Вост. ст. Ф. Кель-ина М. Худ. лит. 1970
63. Соколов А.Н. История русской литературы. XIX века т. I. Из-во Московского ун-та 1960.
64. Средневековье роман и повесть. Вост. ст. А. Михайлова. М. Худ. лит. 1974.
65. Сушков Б. Великие времени. М. Худ. лит. 1969.
66. Стендаль Красное и черное. Вост. ст. С. Великов-ского М. Худ. лит. 1969
67. Театр французского классицизма Вост. ст. Антуана Аданс М. Худ. лит. 1970.

68. Теккерей Вильям. Ирмарио Тучелавиле. Вет. ст. Кли-
менко, М. Худ. лит. 1968.
69. Утопический роман XVI-XVII веков. Вет. ст. М. Воро-
быева. М. Худ. лит. 1971.
70. Ринкельштейн С. Реализм в искусстве. М. Изд. „Иностран-
ная лиг-ра. 1956.
71. Хрестоматия по английской литературе. Т. I Третьяков
Лиг-ра. соав. проф. Н.Ф. Дерагани. М.
из-во Унпедия 1957.
72. Хрестоматия по зарубежной лиг-ре XX века. Соав.
Л.Н. Завурский и Р.М. Самарин. М. Унпед
из. 1955.
73. Чернышевский Н.Г. Избранные философские сочинения
в 4-х томах М. Мализ. лиг. 1950.
74. Шекспир В. Трагедии. Сонеты Вет. ст. А.А
Аникета. М. Худ. лит. 1970.
75. Шкловский В. Авев Толстой серия МСА.
М. „Молодая гвардия. 1963.
76. Шиллер Ф Драм. Стихотворения. Вет. ст.
С. Турова М. Худ. лит. 1975.

المحتوى

بين يدي الكتاب	٥
مقدمة - كيف يجب أن نفهم تاريخ الفن	٩
القسم الأول : الأدب القديم	١٣
الفصل الأول - الأدب اليوناني القديم	١٧
المجتمع العبودي القديم في اليونان	١٧
مراحل تاريخ الأدب اليوناني	١٩
هوميروس	٢٠
مقدمة	٢٠
الاكتشافات الهوميرية	٢١
أحداث العصر الذي سبق ظهور الملاحم في اليونان	٢٢
الشعر الملحمي عند اليونانيين	٢٣
أحداث الالياذة والاوديسا	٢٤
التناقض في الالياذة والاوديسا	٢٥
نظرة هوميروس إلى العالم	٢٦
إنسانية هوميروس وموقفه من الحرب	٢٧
الموقف الأخلاقي في شعر هوميروس	٢٨
موقف هوميروس من الحياة والموت	٢٨
الآلهة وحرية الإرادة الإنسانية والمصير الإنساني عند هوميروس	٢٩
مظاهر الطفولة في شعر هوميروس	٣٠

٣٢	التجسيم والحسية في الشعر الهومييري
٣٢	التحليل النفسي
٣٣	الدرامية في شعر هوميروس
٣٤	مناقشة بين بنيتي الالباذة والأوديسا
٣٥	بعض صفات الشعر الهومييري
٣٨	الدراما اليونانية القديمة
٣٨	نشأة الدراما اليونانية
٤٠	احداث عصر ازدهار الدراما اليونانية
٤١	مراحل تطور الدراما اليونانية
٤٢	دور المسرح اليوناني في تربية الناس وتثقيفهم
٤٣	اسخيلوس
٤٧	سوفوكليس
٤٩	ايروبيديس
٥١	ارستوفانيس
٥٤	الحوار الفلسفي . نظرية الأدب
٥٤	افلاطون
٥٦	ارسطو
٦٢	العصر الهيليني وحضارته
٦٣	الصفات العامة للعصر الهيليني
٦٣	الأدب في العصر الهيليني
٦٥	الفصل الثاني - الادب الروماني القديم
٦٥	مقدمة
٦٦	لماذا نهتم بالأدب الروماني
٦٩	الدراما الرومانية
٦٩	مقدمة
٦٩	الكوميديا الرومانية
٧٠	التراجيديا الرومانية

٧٣	الشعر عند الرومان
٧٣	فرجيل
٧٤	الرعويات
٧٥	اناشيد الحقول
٧٦	الاينيادة
٧٧	تناقض الآراء حول الاينيادة
٧٧	احداث الاينيادة
٨٠	مالذي أمن للاينيادة شهرتها العالمية
٨١	هوراس
٨٢	الشعر السياسي
٨٣	الشعر الغنائي
٨٥	الرسائل
٩٠	الفصل الثالث : الأدب في العصور الوسطى
٩٠	مقدمة
٩١	الملامح الاساسية لفن العصور الوسطى
٩٤	تطور الادب
٩٥	الأدب في المرحلة الاولى من العصر الوسيط
٩٦	الادب في المرحلة الثانية من العصر الوسيط
٩٦	الملاحم المسيحية
٩٨	الشعر البروفينسالي
٩٩	الفلسفة ونظرية الأدب والفن في العصور الوسطى
١٠١	الفصل الرابع : داني اليجيري
١٠١	مقدمة
١٠١	سمات العصر واحداثه
١٠٣	الملامح العامة لأدب داني
١٠٤	رواية داني « الحياة الجديدة »

١٠٥	بعض خصائص « الحياة الجديدة »
١٠٧	الكوميديا الالهية
١٠٨	بنية « الكوميديا الالهية »
١٠٩	الاحداث والمشاهد في « الكوميديا »
١١٠	بعض الخصائص الفنية في « الكوميديا »
١١٠	مشهدان رائعان من مشاهد « الكوميديا » الخالدة
١١٣	القسم الثاني الأدب الحديث
١١٥	الفصل الأول . عصر النهضة
١١٥	مقدمة
١١٧	رأي في مسألة الاهتمام بالحضارة القديمة
١١٨	الأدب الايطالي في عصر النهضة
١١٨	بوكاتشو
١١٩	ديكاميرون
١٢٤	الأدب الفرنسي في عصر النهضة
١٢٤	مقدمة
١٢٤	جماعة البلياد « الثريا »
١٢٥	رابليه
١٢٦	« غارغانتوا وبانتاغرويل »
١٢٧	« تربية غارغانتوا »
١٢٨	« الحرب بين الملك بيكرو هول والملك غرانغوزي »
١٢٨	« دير تيلم »
١٢٩	« بانورغ »
١٣٠	الكتاب الرابع
١٣١	الكتاب الخامس
١٣١	خاتمة البحث
١٣٢	الأدب الاسباني في عصر النهضة
١٣٢	مقدمة

١٣٢	سرفانتيس
١٣٣	دون كيشوت
١٣٤	تعليق على الرواية
١٣٨	الادب الانكليزي في عصر النهضة
١٣٨	مقدمة
١٣٨	شكسبير
١٣٩	من الذي كتب مسرحيات شكسبير
١٣٩	خصائص تقنية في مسرحيات شكسبير
١٤٠	موازنة بين مسرح شكسبير والمسرح الكلاسيكي القديم
١٤٢	الحياة الاجتماعية والمسرح في عصر شكسبير
١٤٤	المسرحية التاريخية
١٤٦	الكوميديا
١٤٧	التراجيديا
١٥٤	الفصل الثاني : الكلاسيكية
١٥٤	مقدمة
١٥٥	ماذا يميز تفسير الكلاسيكيين الفرنسيين للأدب القديم
١٦٠	موليير
١٦٢	البخيل
١٦٥	الفصل الثالث : عصر التنوير
١٦٥	مقدمة
١٦٦	مصطلح التنوير
١٦٦	عصر التنوير الانكليزي
١٦٧	أعلام نظرية الفن في عصر التنوير الانكليزي
١٦٩	عصر التنوير الفرنسي
١٧٢	عصر التنوير الألماني
١٧٧	الفصل الرابع : العاطفية
١٨١	الفصل الخامس : الرومانتيكية

١٨١	المقدمات التاريخية لتطور الرومانتيكية
١٨٢	تياران في المذهب الرومانتيكي
١٨٤	الاسس الفلسفية للرومانتيكية
١٨٦	خصائص نظرية الفن عند الرومانتيكيين
١٩١	أهمية الرومانتيكية تاريخياً
١٩٣	بايسرون
	الفصل السادس : الواقعية النقدية في الأدب
٢٠٠	الاوروبي في القرن التاسع عشر
٢٠٠	المقدمات التاريخية لتطور الواقعية النقدية
٢٠٢	الصراع الأدبي
٢٠٤	الملامح الاساسية للواقعية النقدية
٢٠٨	الواقعية النقدية في روسيا
٢١٠	الواقعية النقدية في مرحلة قيادة النبلاء للحركة الثورية
٢١٣	الواقعية النقدية في مرحلة قيادة البرجوازية - الديمقراطية للحركة الثورية
٢٢١	الفصل السابع : الواقعية الاشتراكية
٢٢١	مفهوم عام عن الواقعية الاشتراكية
٢٢٢	من الواقعية النقدية إلى الواقعية الاشتراكية
٢٢٦	الواقعية الاشتراكية والحدائق
٢٢٨	الرومانتيكية الثورية والبدائية النقدية في المؤلفات الواقعية الاشتراكية
٢٢٩	البطل في الآثار الأدبية الواقعية الاشتراكية
٢٣٠	تنوع الأشكال والأساليب في الأدب الواقعي الاشتراكي
٢٣٢	مصادر البحث

صدر هذا الكتاب تحت اشراف
لجنة انجاز الكتاب الجامعي
١٩٩٦

سعر: البيع للطلاب (٩٠) ل.س